[1] Proporciones del cuerpo

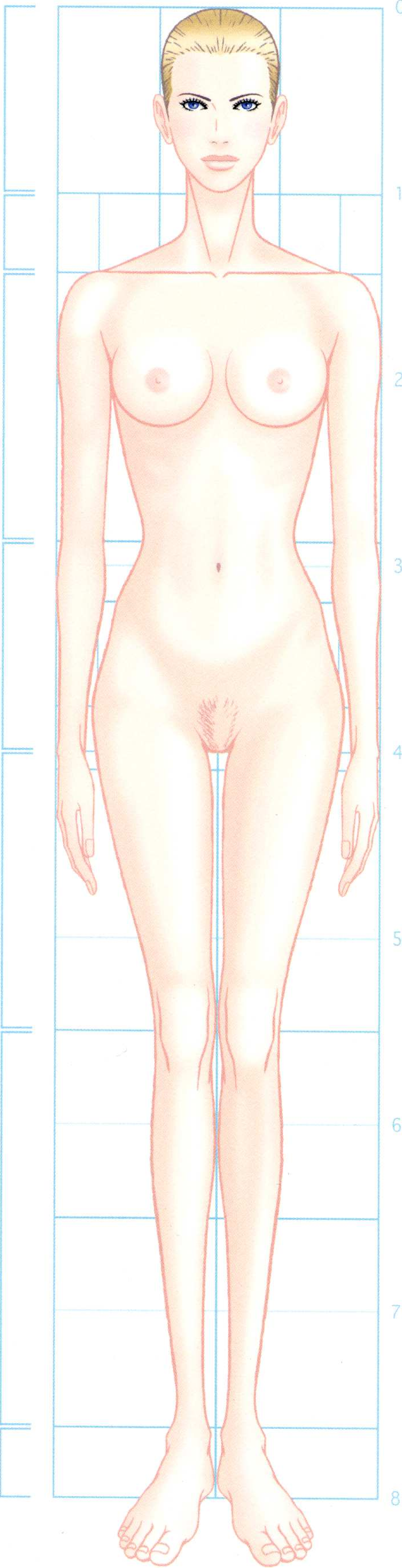
Materiales necesarios:
- Regla de al menos 35 cm. de largo
- Bloc de notas de tamaño B4
- Lápiz o portaminas con una mina B o más blanda (Si la mina es demasiado dura, tiende a dañar el papel.)

(1) Equilibrio del cuerpo

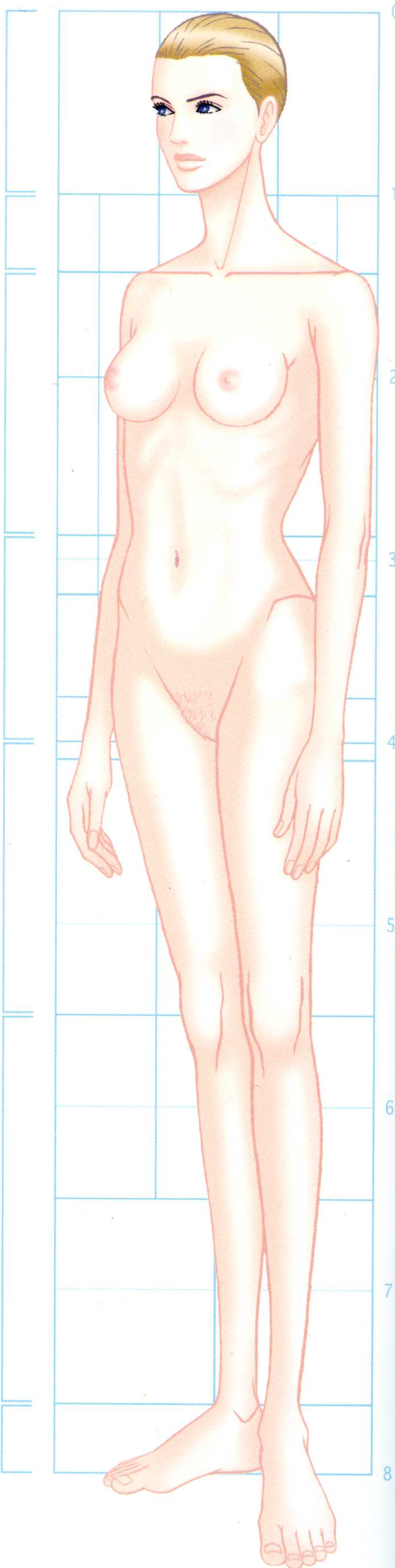
Estudiaremos primero el cuerpo humano que hay que vestir. El objetivo aquí es dibujar una postura de pie equilibrada. Para dibujar una postura con sentido de la gravedad, es importante ser capaz de discernir en qué pierna se apoya el peso. Ya que la raza humana es relativamente reciente en comparación con otros animales, hay poca diferencia entre especies. Por ejemplo, si comparamos un dobermann, un chihuahua y un bulldog, las estructuras de sus esqueletos tienen proporciones completamente distintas. Por el contrario, si bien el color de piel y pelo de caucásicos, africanos, asiáticos y gente de distintos orígenes son distintos, la estructura de sus esqueletos tiene aproximadamente las mismas proporciones relativas. Esta raza, la humana, con pocas diferencias estructurales individuales, se puede dibujar estudiando ciertos principios fijos.

Veamos estos principios más detenidamente.

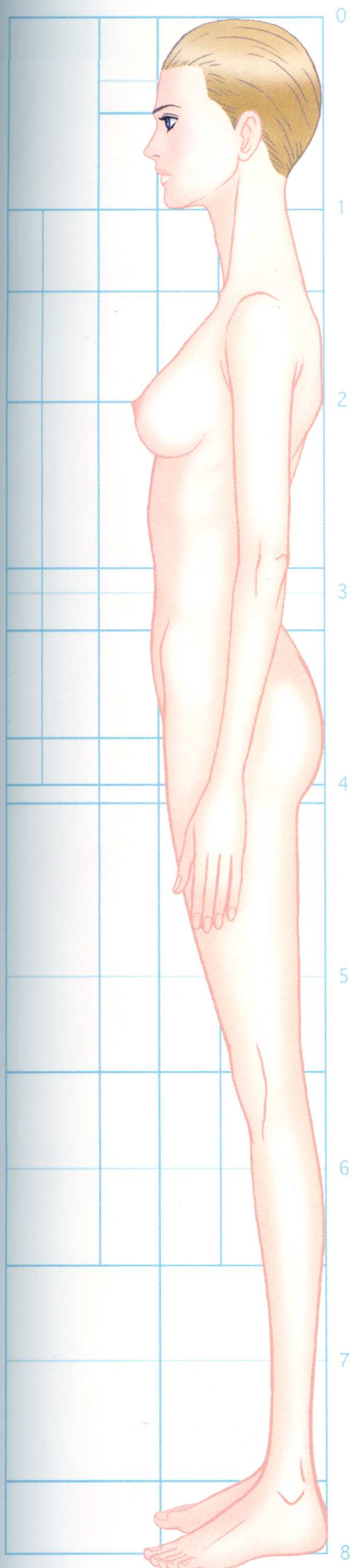
Vista de pie, frontal (mujer)

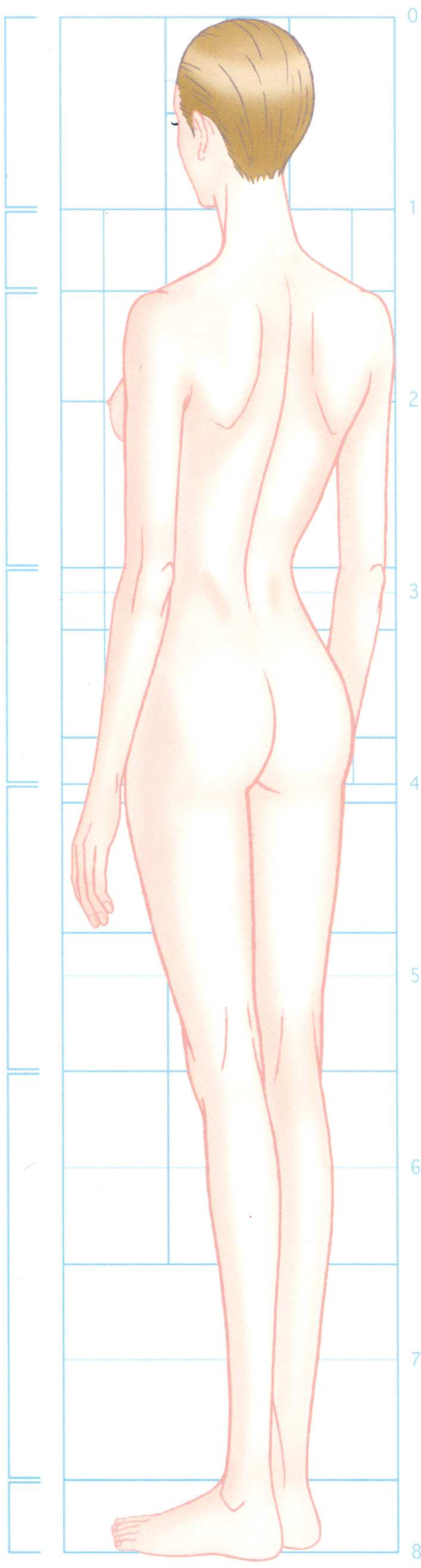
Vista de pie, tres cuartos (mujer)

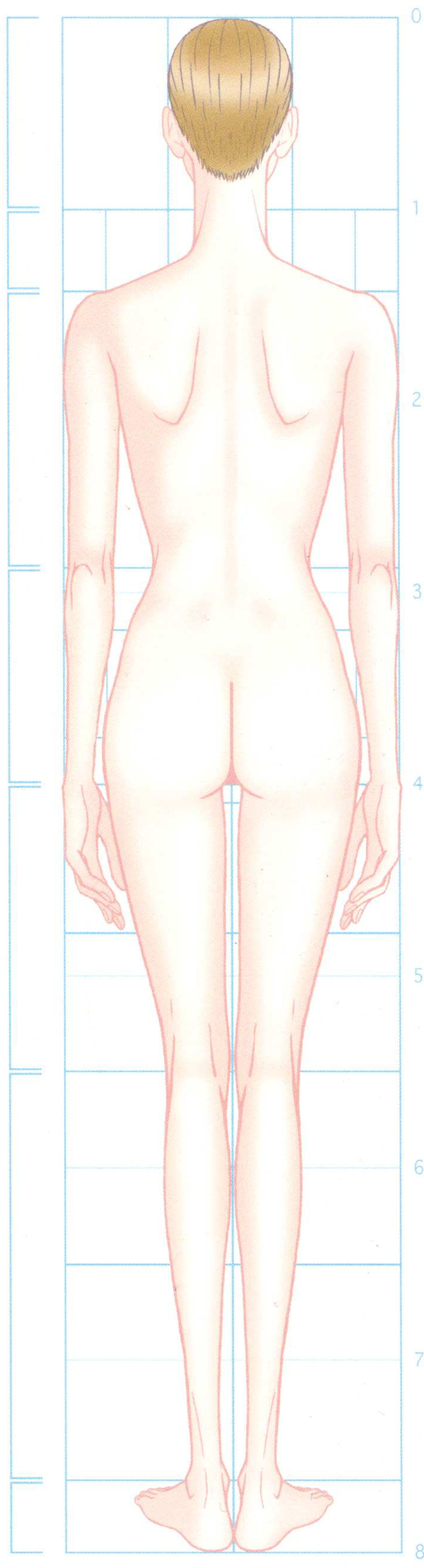
Vista de pie, perfil (mujer)

Vista de pie, tres cuartos, de espaldas (mujer)

Vista de pie, de espaldas (mujer)

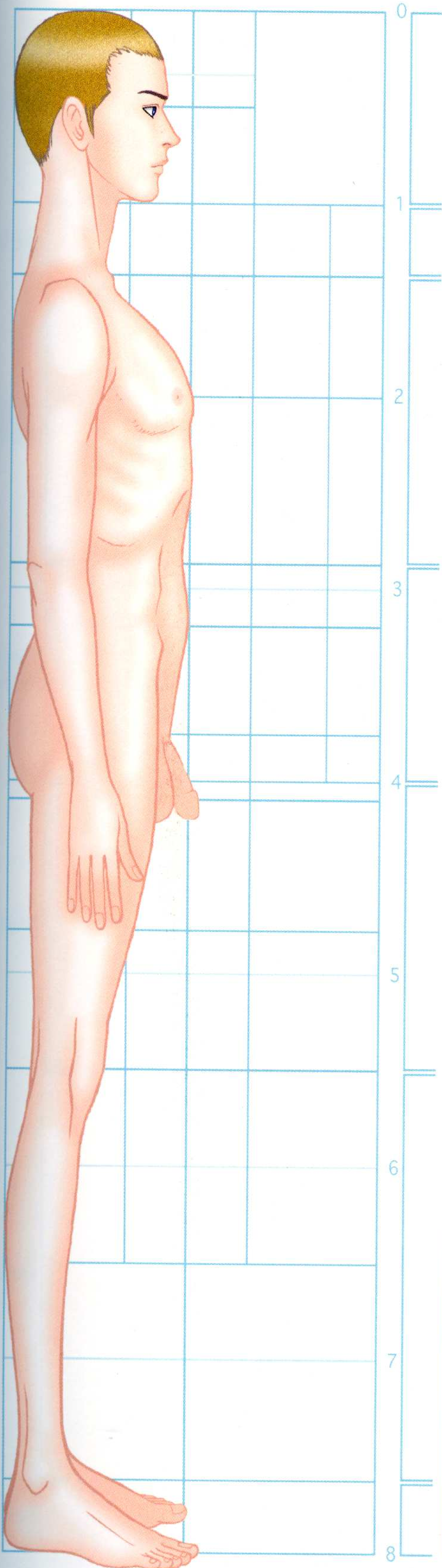
Vista de pie, frontal (hombre)

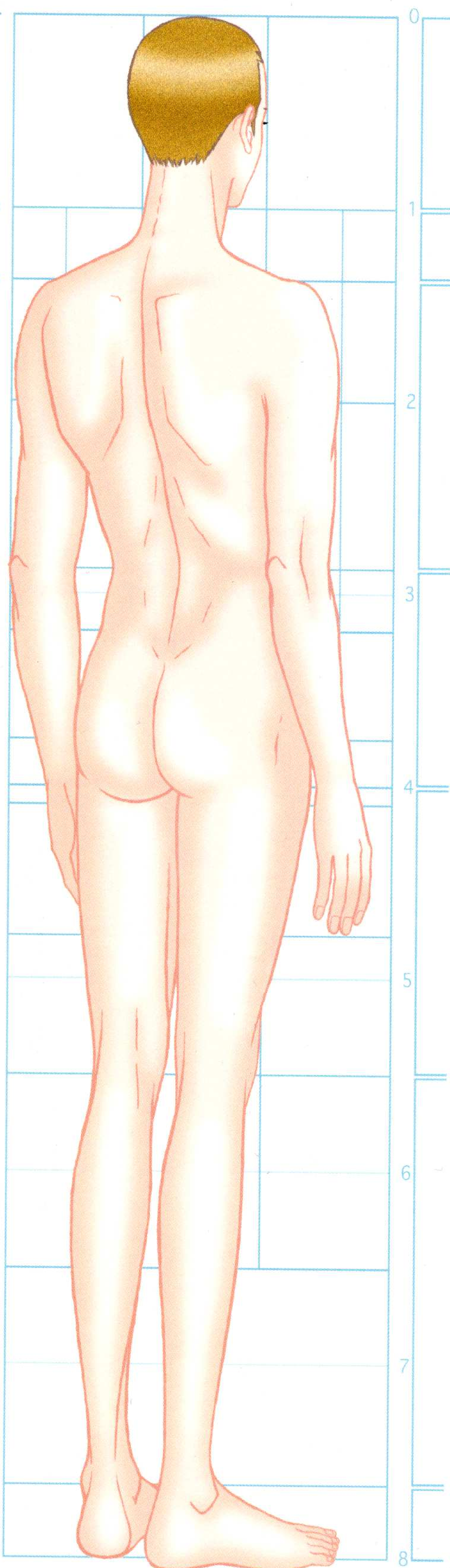
Vista de pie, tres cuartos (hombre)

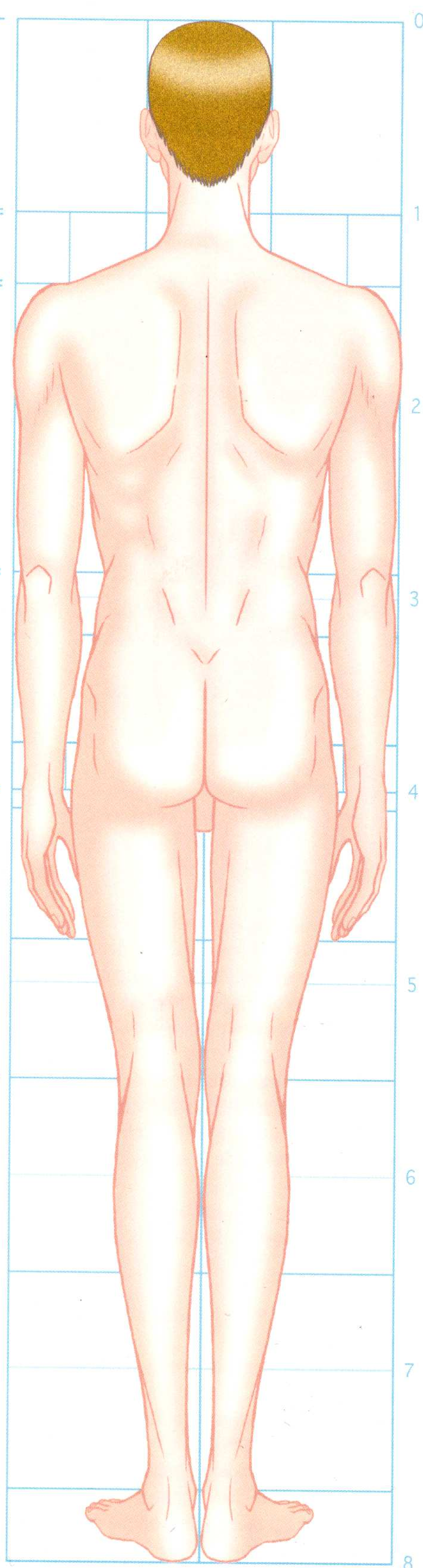
Vista de pie, perfil (hombre)

Vista de pie, tres cuartos, de espaldas (hombre)

Vista de pie, de espaldas (hombre)

(2) Principios de la proporción corporal

Supongamos que la altura ideal de la mujer y el hombre está entre los 175-180 cm y los 185-190 cm, respectivamente. La longitud se describe tomando como unidad la altura y anchura de la cabeza. Un ancho de cabeza es igual a dos tercios de la altura de la cabeza. Basándonos en esto, los principios se detallan abajo. Proporcionamos también los tamaños reales para dibujar sobre un papel B4, ya que este tamaño se emplea muy habitualmente.

1) La altura total del cuerpo es igual a ocho alturas de la cabeza (32 cm con una altura de cabeza de 4 cm).

2) La anchura total del cuerpo en vista frontal es de algo menos de dos alturas de cabeza (7 cm) para las mujeres y de dos alturas de cabeza (8 cm) para los hombres.

· Dispón los números del 0 al 8 entre lo alto de la cabeza y el talón, y define la posición de cada elemento del cuerpo, basándote en su articulación, ya que sabremos la longitud de los huesos cuando sepamos la distancia entre articulaciones. Veámoslo de arriba abajo.

3) Alto de la cabeza: 0

4) Barbilla: 1

5) Clavículas: Entre 1 y 2 (1,7 cm bajo la posición 1 para las mujeres, 1,5 cm bajo la posición 1 para los hombres)

6) Punto del busto: 2

7) Línea de la cintura: ligeramente por arriba de la posición 3 (unos 0,5 cm)

8) Ingle: 4 (de manera que las piernas representen la mitad de la altura del cuerpo)

9) Centro de la rodilla: Entre 5 y 6

10) Tobillo: 1,5 cm por arriba de la posición 8

11) Talón: 8

12) Codo: en la misma posición que la línea de la cintura

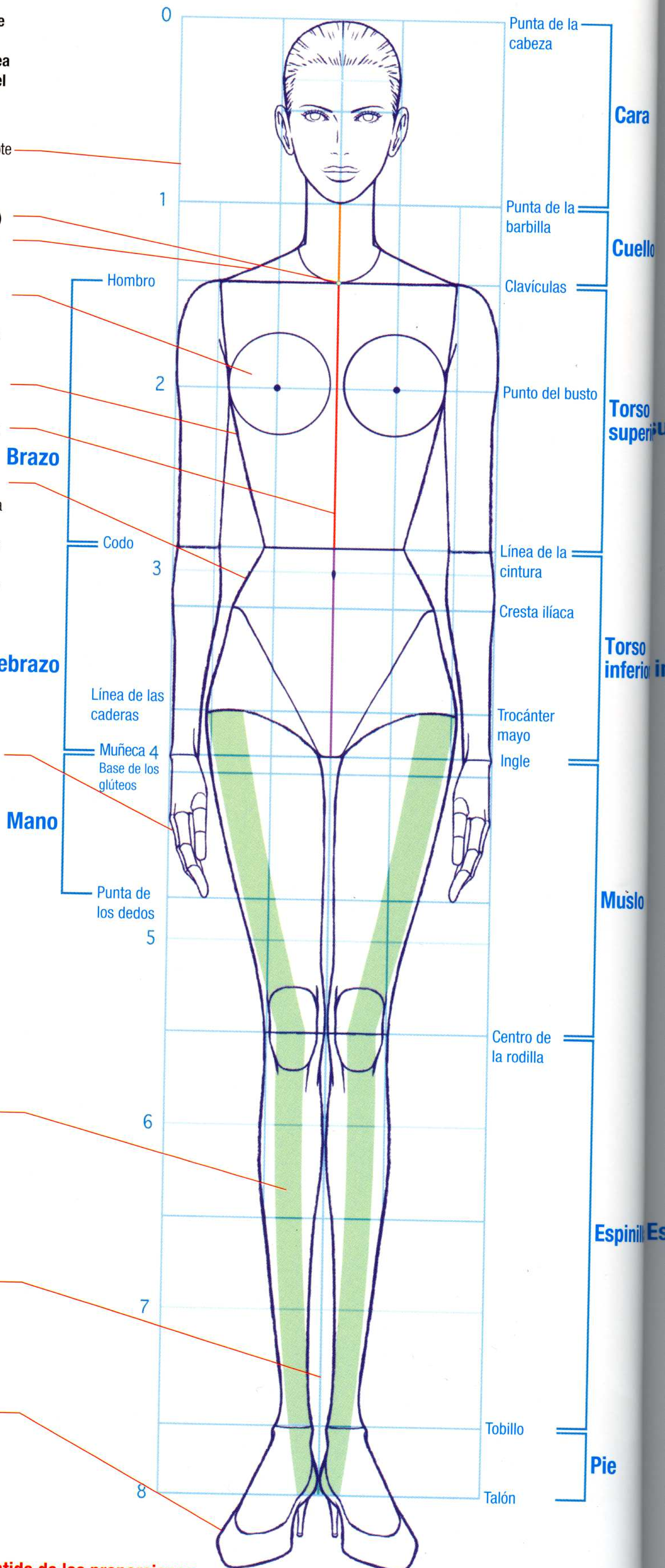
13) Muñeca: en la misma posición que la ingle

14) Anchura en caderas y hombros: dos anchuras de cabeza (5,2 cm)

15) Anchura de la cintura y rodilla: ligeramente mayor (unos 2 mm a la izquierda y la derecha) que el ancho de una cabeza (3,1 cm)

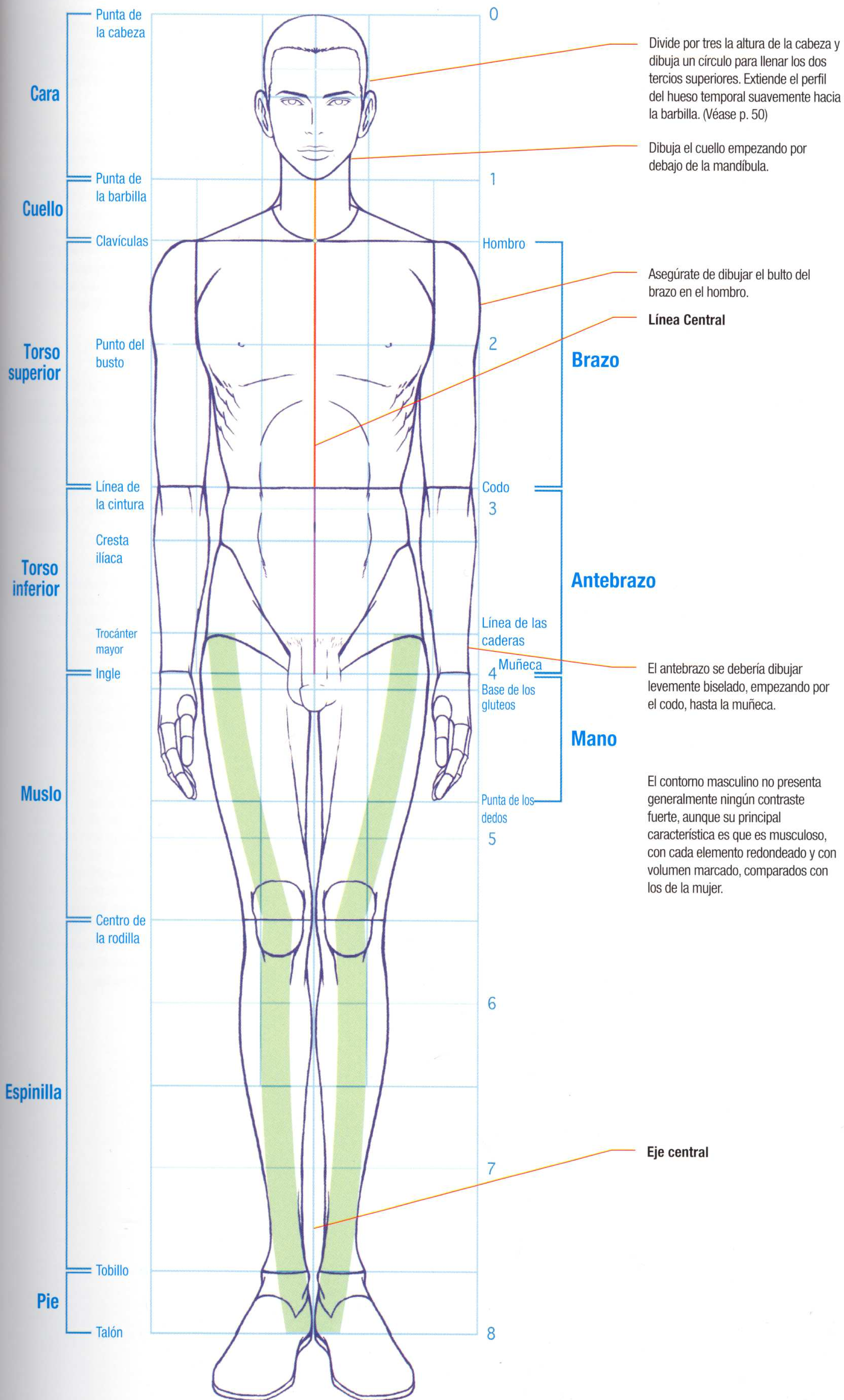
Vista de pie, frontal (mujer)

La vista frontal debería dibujarse centrándose en su simetría característica, cuyo eje es la línea central, que conecta el cuello y el torso superior e inferior.

Fotocopia y amplía esta página y traza el dibujo varias veces para adquirir el sentido de las proporciones.

Vista de pie, frontal (hombre)

(3) Método para dibujar el cuerpo

Al dibujar el cuerpo humano, es recomendable empezar con un maniquí antes que una figura humana desnuda. La razón es que, a menos que dibujes con plena conciencia de las formas y características de cada elemento corporal, además de sus partes móviles, no podrás dibujar las distintas posturas.

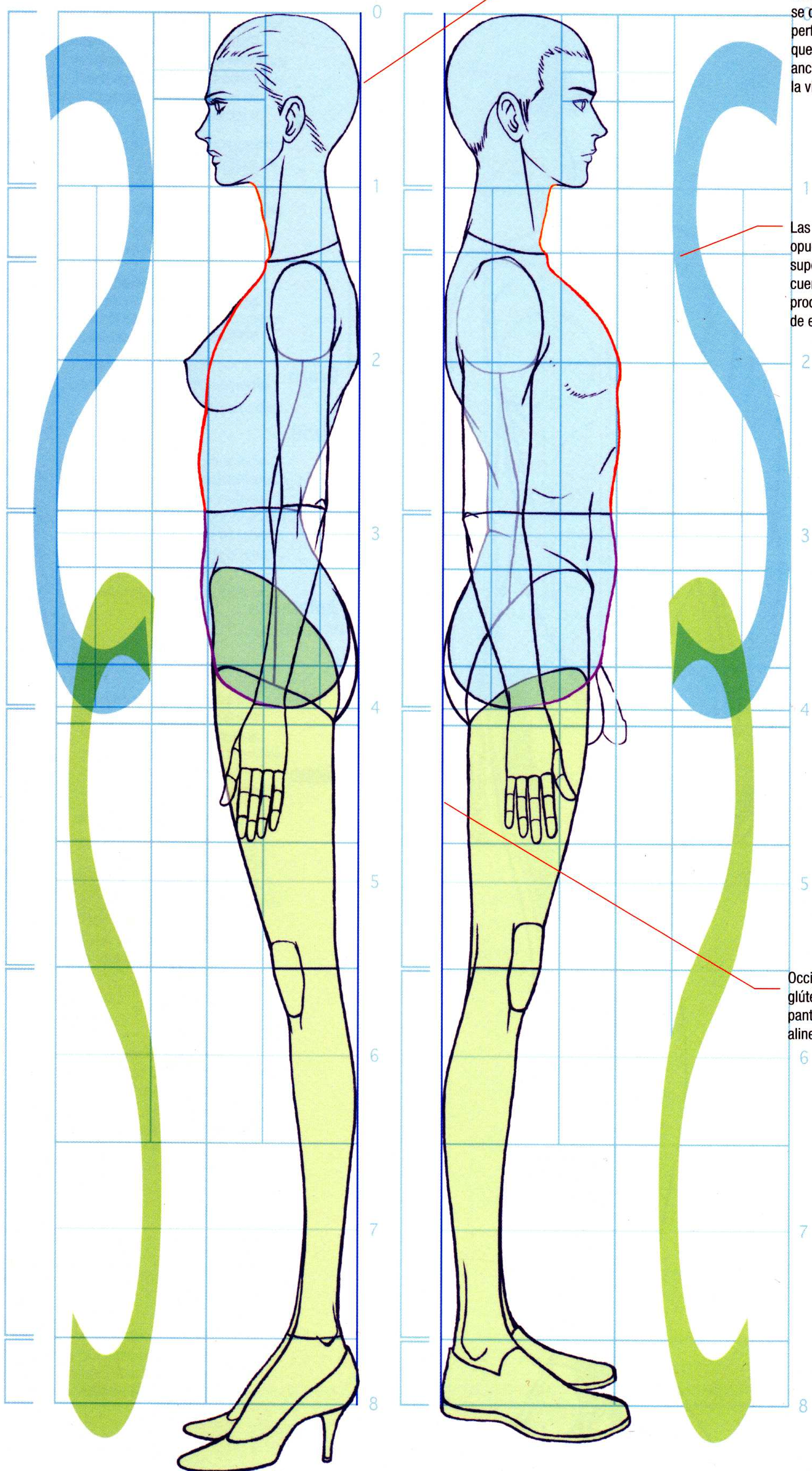
[Puntos clave]

1) Dibuja el cuerpo más delgado de su tamaño real: Cuando dibujes una figura tridimensional en un papel bidimensional, aparecerá más gordo, a menos que lo dibujes una talla más delgada eliminando las sombras de las líneas de perfilado, dada la dificultad de dotar de perspectiva o profundidad a la figura. El hecho de que "la televisión engorda" respecto a la realidad es resultado, también, de la superficie plana, que carece de profundidad.
2) Dibuja la figura parte a parte utilizando la rejilla como guía: asegúrate de entender perfectamente la longitud y anchura de cada elemento, ya que la posición de las articulaciones es importante al crear posturas.

3) Presta atención al volumen de cada elemento: Los huesos que protegen los órganos interiores como el cráneo, costillas y pelvis, tienen todos cierto volumen, y la forma del hueso representa el contorno, mientras que los huesos móviles como cuello, brazos y piernas tienen músculos a su alrededor y una forma más de "palo".

Vista de perfil, de pie

Una característica de la vista de perfil del cuerpo es que la línea central (del cuerpo, no el eje central de dibujo), que es recta cuando se mira de frente, adopta una forma de S. Cuando la raza humana evolucionó a su forma bípeda, consiguió un óptimo soporte y equilibrio del peso usando esta delicada curva. Las piernas, sin embargo, tienen una forma de S invertida, simétricamente opuesta a la línea central. La distancia entre pecho y espalda es de algo menos de una altura de cabeza (3,5 cm) para la mujer y de una altura de cabeza (4 cm) para el hombre.

Vista de pie, tres cuartos

La postura de tres cuartos combina características tanto de la vista frontal como del perfil.

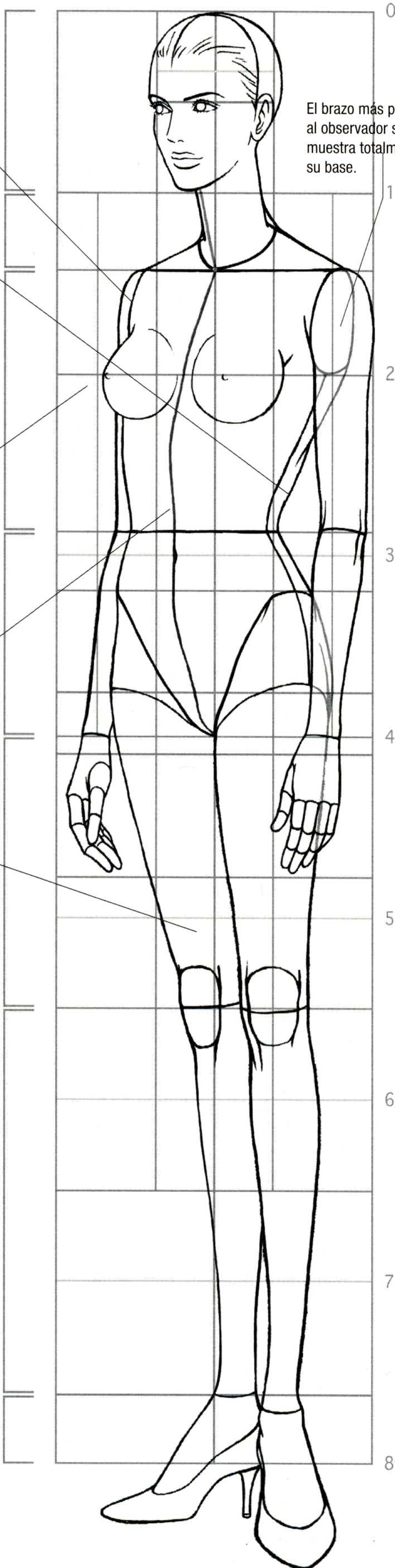
Las líneas que se usan aquí para el frontal del cuerpo se basan en las utilizadas para la vista frontal.

En la parte trasera del cuerpo, se aplican las líneas usadas para la vista lateral.

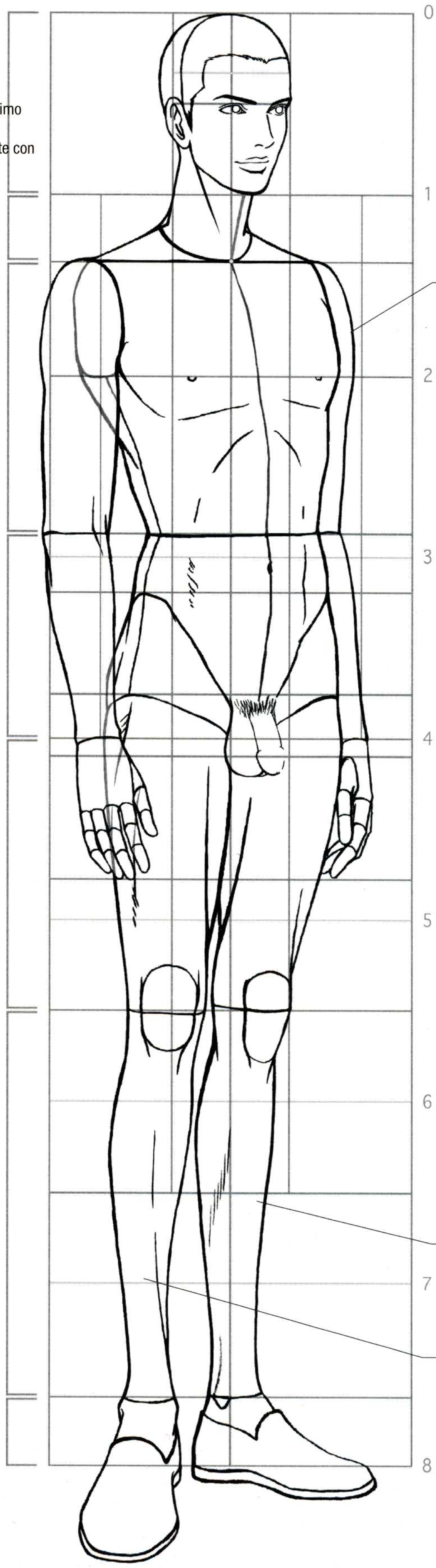
Ya que los puntos de busto están ligeramente descentrados hacia fuera, el más alejado del observador se dibuja ligeramente de perfil, mientras que el más cercano es más o menos recto.

La línea central tiene una ligera forma de S, aunque no tan marcada como en la vista de perfil. Indistintamente de la dirección de la cara, empieza dibujando la línea en S desde el punto frontal de cuello (PFC), cuello, torso superior y torso inferior.

La forma de la pierna cambia dependiendo de su orientación. La dirección de la rodilla y los pies puede servir de guía. Cuando se dirige hacia delante, la pierna forma una V, mientras que si está orientada al lado, forma una especie de S.

El brazo más próximo al observador se muestra totalmente con su base.

El brazo más alejado del observador no se muestra totalmente.

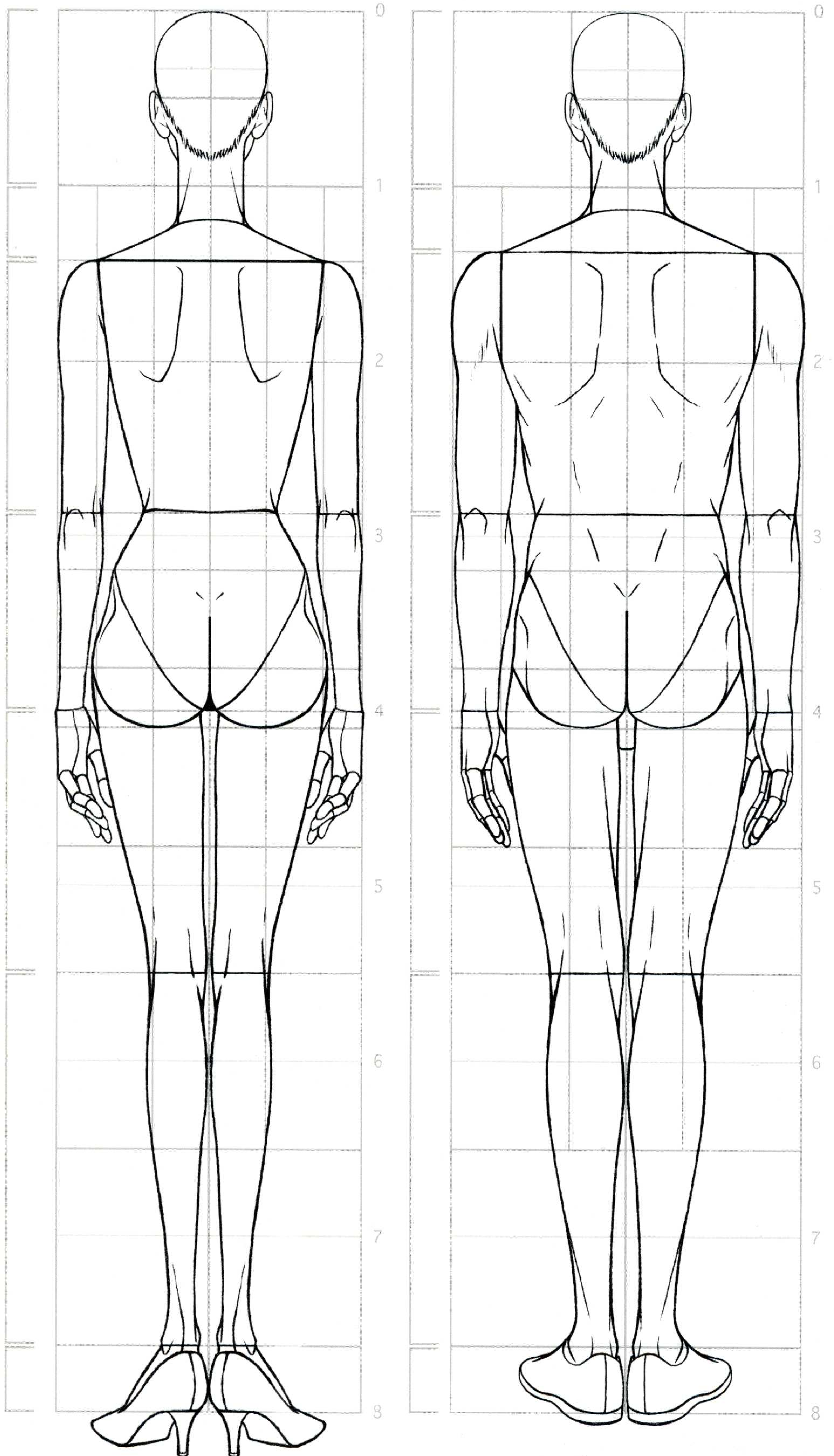
La pierna más alejada del observador se orienta al lado, formando una especie de S.

La pierna más próxima al observador está orientada hacia delante, formando una V.

Vista de pie, de espaldas

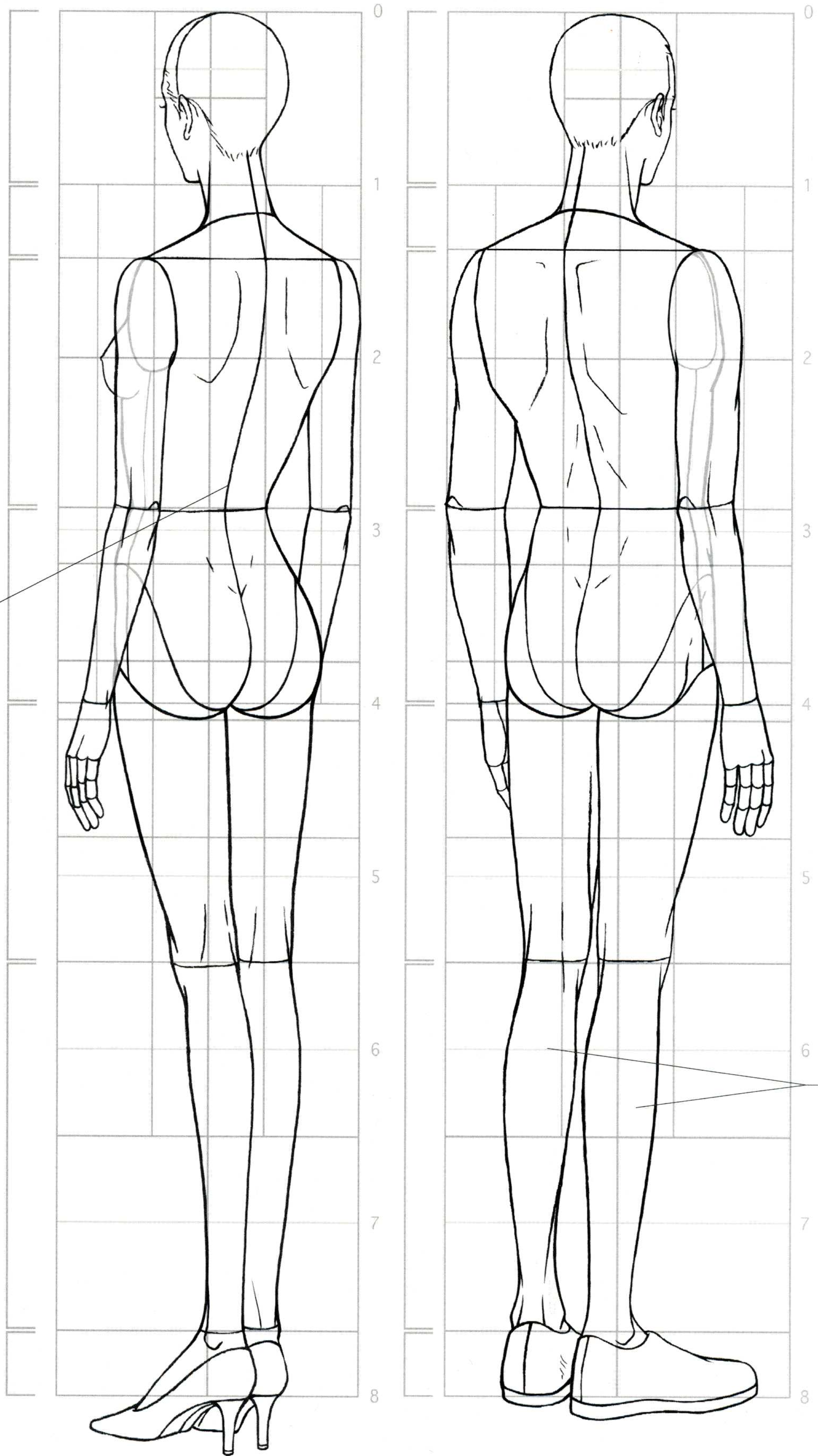
El contorno de la vista de espaldas es el mismo que el de la vista frontal.

La clave es dibujar cuidadosamente los elementos que no se pueden ver de frente, como la nuca, los omóplatos, los glúteos y talones.

Vista de pie, de espaldas, tres cuartos

El contorno de la vista de tres cuartos de espaldas es el mismo que el de tres cuartos de frente.

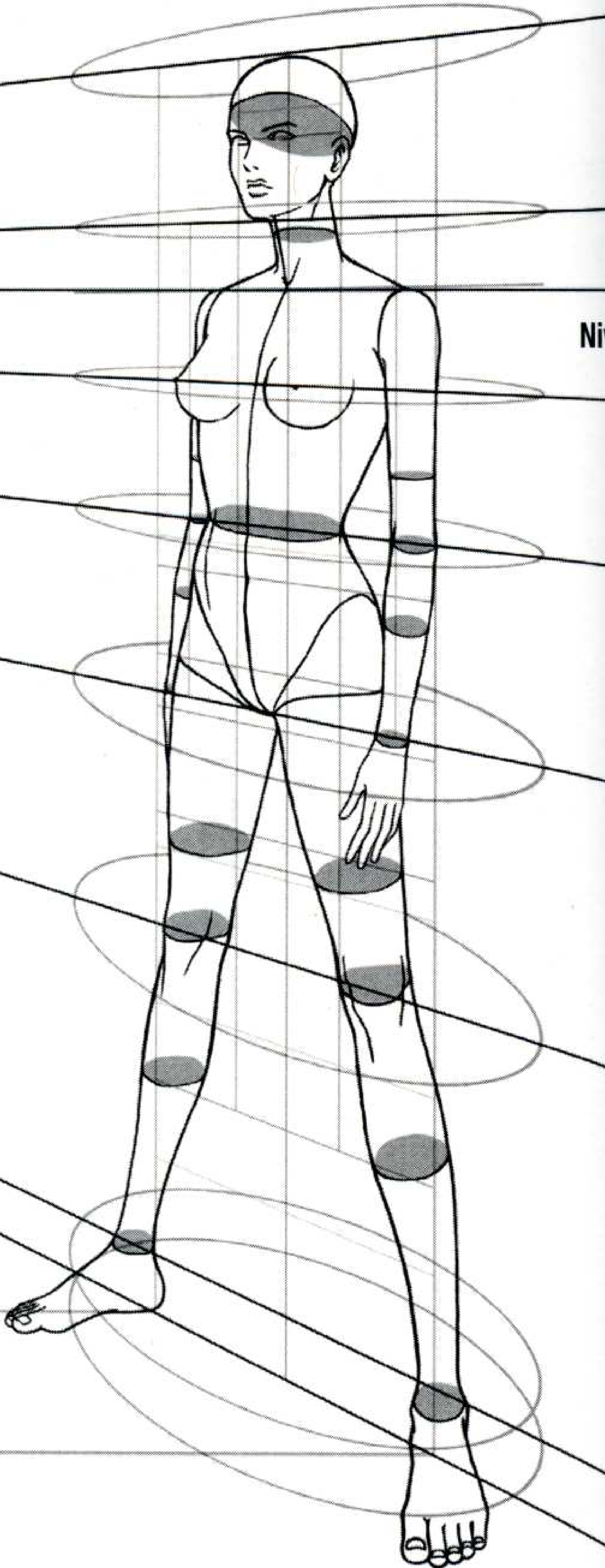

La línea central de la espalda también tiene forma de S.

La pierna más alejada del observador está orientada hacia delante, formando una V, mientras que la pierna más próxima al observador está orientada en diagonal, formando una S.

[Perspectiva]

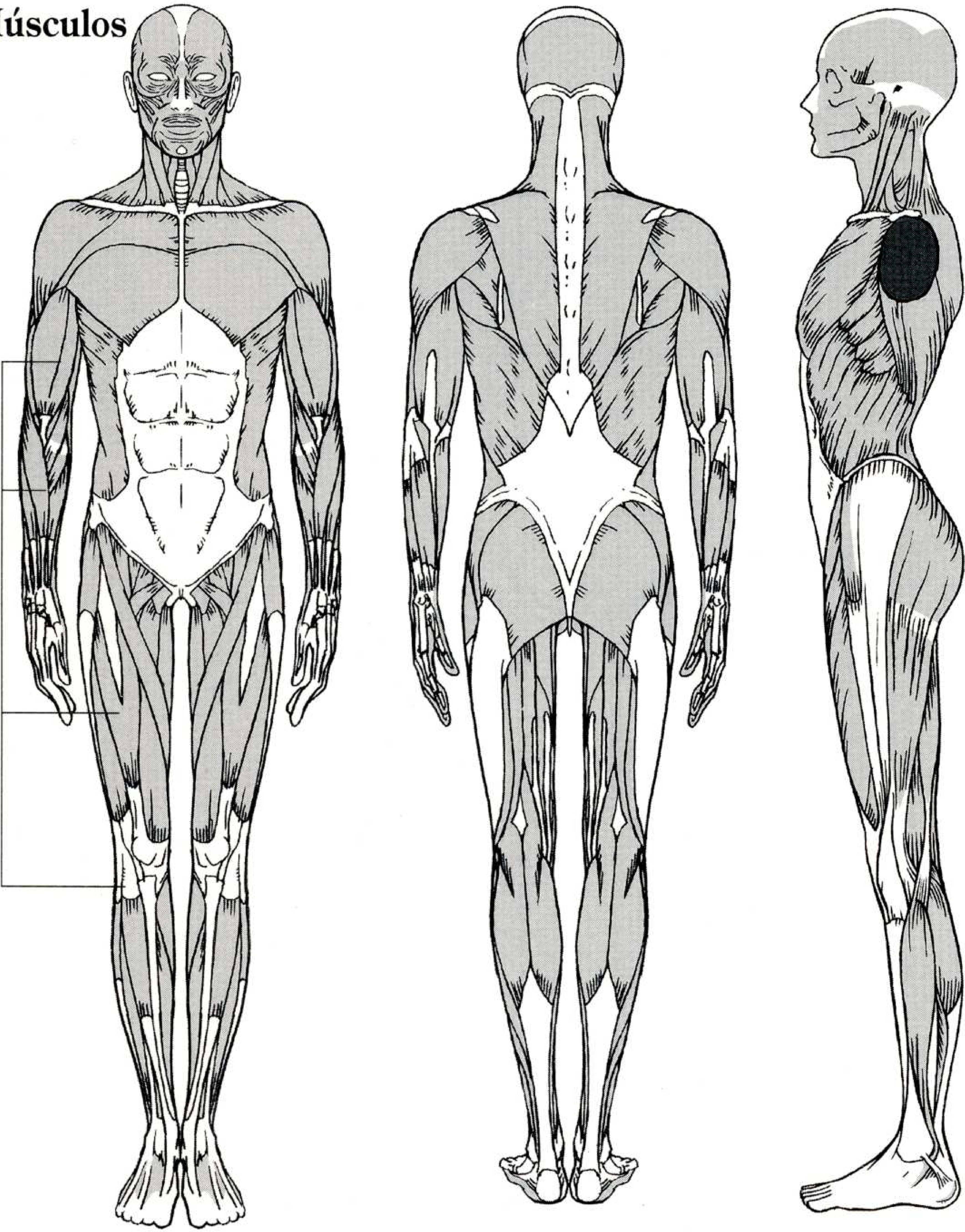
En el caso de la vista de tres cuartos, es necesario dar cierto sentido de perspectiva. Sitúa el nivel de los ojos aproximadamente al nivel del punto frontal de cuello para obtener un buen equilibrio.

Punto de fuga: es mejor que los dibujos de los diseños o figurines no tengan demasiada perspectiva, lo que se consigue situando a gran distancia el punto de fuga. Asegúrate de no situar el nivel de los ojos demasiado alto o demasiado bajo, ya que esto obstaculizaría el correcto dibujo del perfil y detalles de la prenda.

Los pies abiertos y separados lateralmente deberían estar en la misma línea de perspectiva. El pie más próximo al observador, en este caso el izquierdo, debe dibujarse más abajo que el derecho.

Músculos

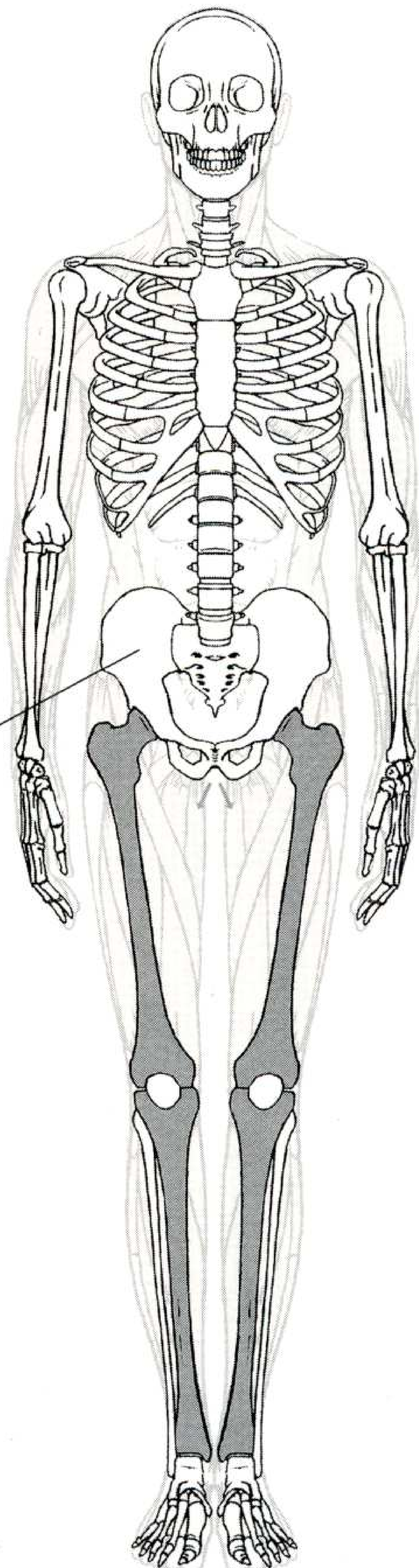

Los huesos de las partes móviles (brazos y piernas) están cubiertos de muchos músculos complejos.

Estructura ósea

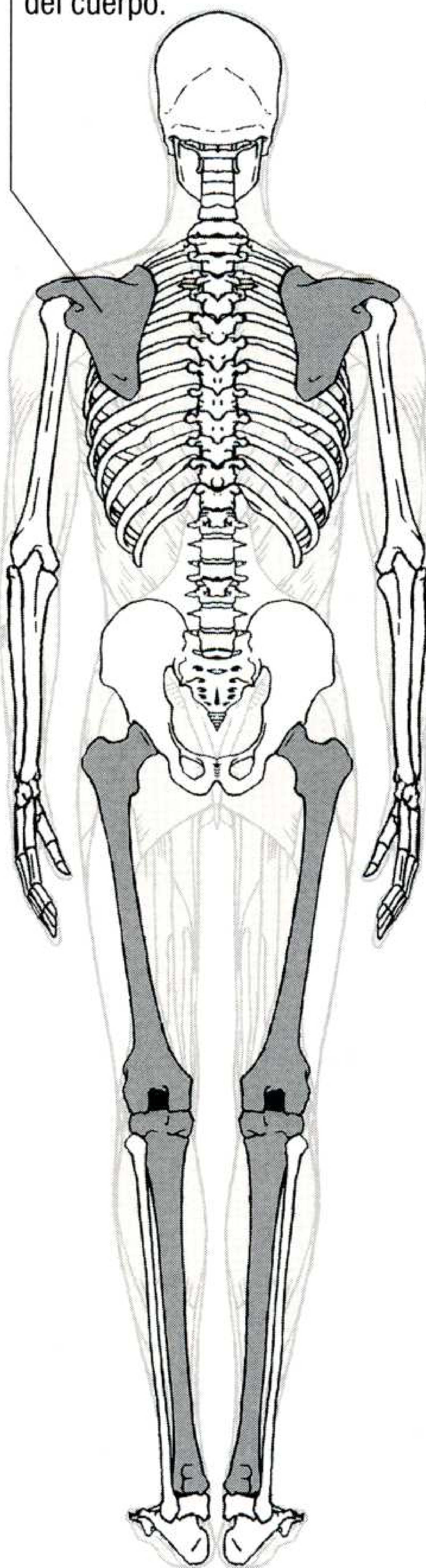
Presta especial atención a la columna vertebral y la estructura de los huesos de la pierna.

La pelvis muestra la diferencia más marcada entre hombre y mujer. La pelvis masculina tiene forma de corazón con la base del pubis formando un ángulo agudo, mientras que la pelvis femenina es más ancha y la base del pubis forma un ángulo obtuso.

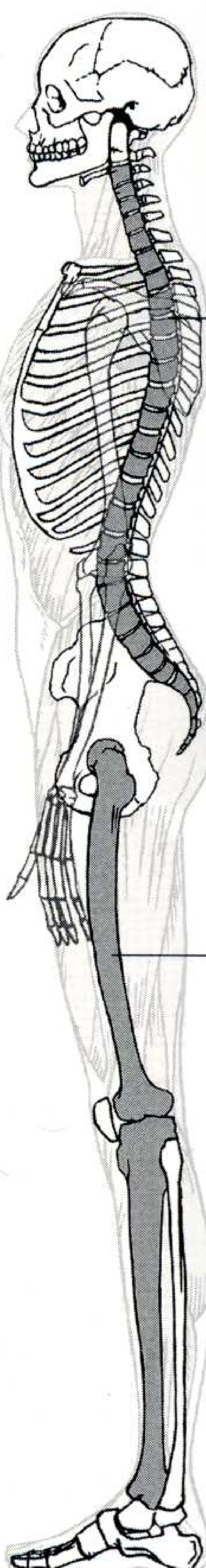

Aquí se ve claramente que la vista frontal de los huesos de la pierna forma una V.

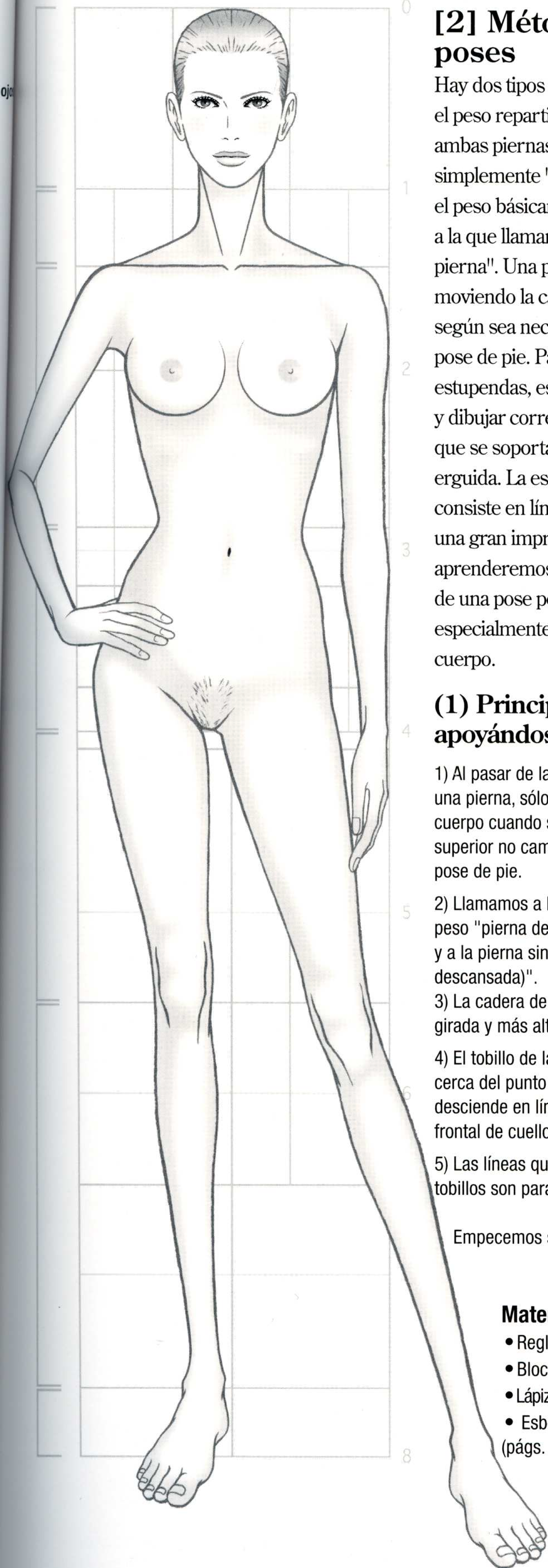
Aquí se muestra en detalle la forma del omóplato, un elemento importante cuando se dibuja la espalda del cuerpo.

La columna vertebral forma una S invertida.

Los huesos de la pierna forman una S, mientras que la columna vertebral forma una S invertida.

[2] Método para crear poses

Hay dos tipos de poses de pie: una con el peso repartido igualmente entre ambas piernas, a la que aquí llamamos simplemente "de pie", y otra que apoya el peso básicamente sobre una pierna, a la que llamamos "apoyándose en una pierna". Una pose debería crearse moviendo la cabeza, manos y piernas según sea necesario, basándonos en la pose de pie. Para crear poses estupendas, es fundamental entender y dibujar correctamente la manera en que se soporta el peso en una postura erguida. La estructura ósea humana consiste en líneas curvas, que crean una gran impresión de ritmo. Aquí aprenderemos los procesos de dibujo de una pose perfecta, centrándonos especialmente en la parte inferior del cuerpo.

(1) Principios de la pose apoyándose en una pierna

1) Al pasar de la pose de pie a apoyarse en una pierna, sólo cambia la parte inferior del cuerpo cuando se cambia el peso. El torso superior no cambia en nada respecto a la pose de pie.

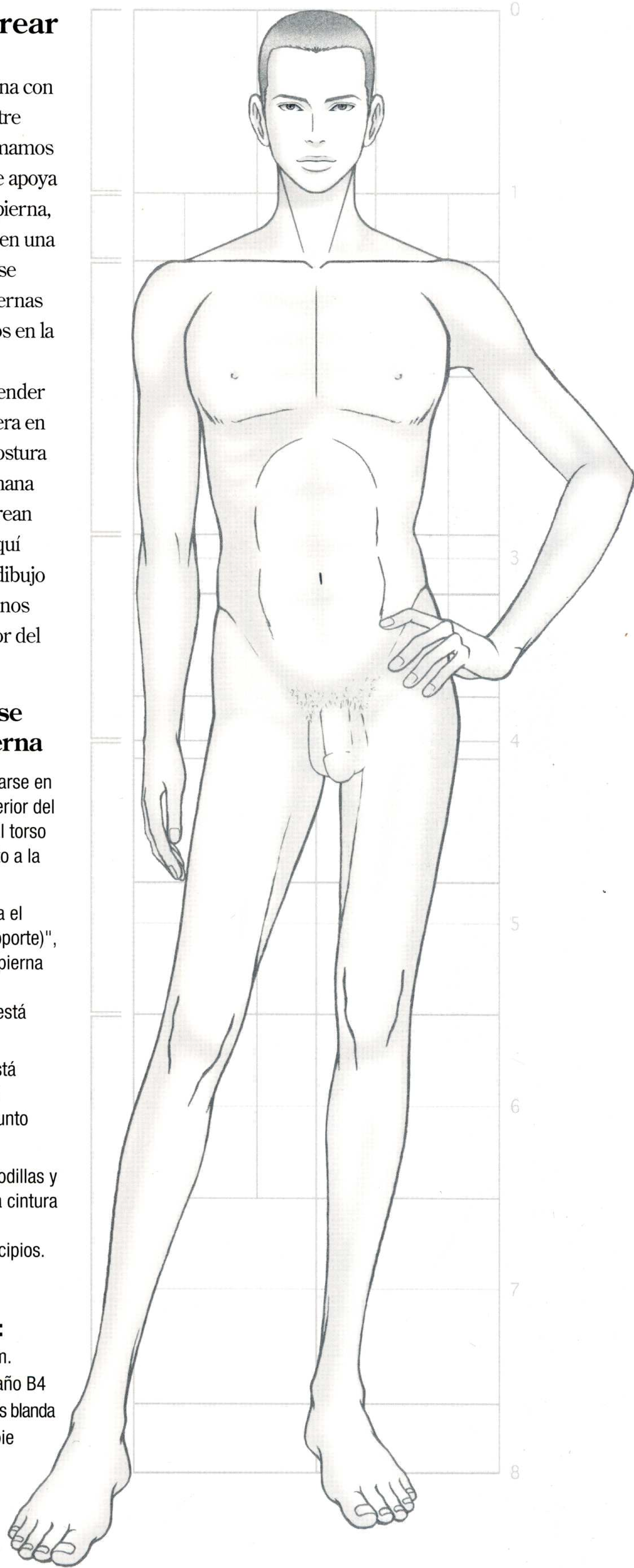
2) Llamamos a la pierna que soporta el peso "pierna de apoyo (pierna de soporte)", y a la pierna sin peso "pierna libre (pierna descansada)".
3) La cadera de la pierna de apoyo está girada y más alta.

4) El tobillo de la pierna de apoyo está cerca del punto donde el eje central desciende en línea recta desde el punto frontal de cuello.

5) Las líneas que conectan ambas rodillas y tobillos son paralelas a la línea de la cintura

Empecemos siguiendo estos principios.

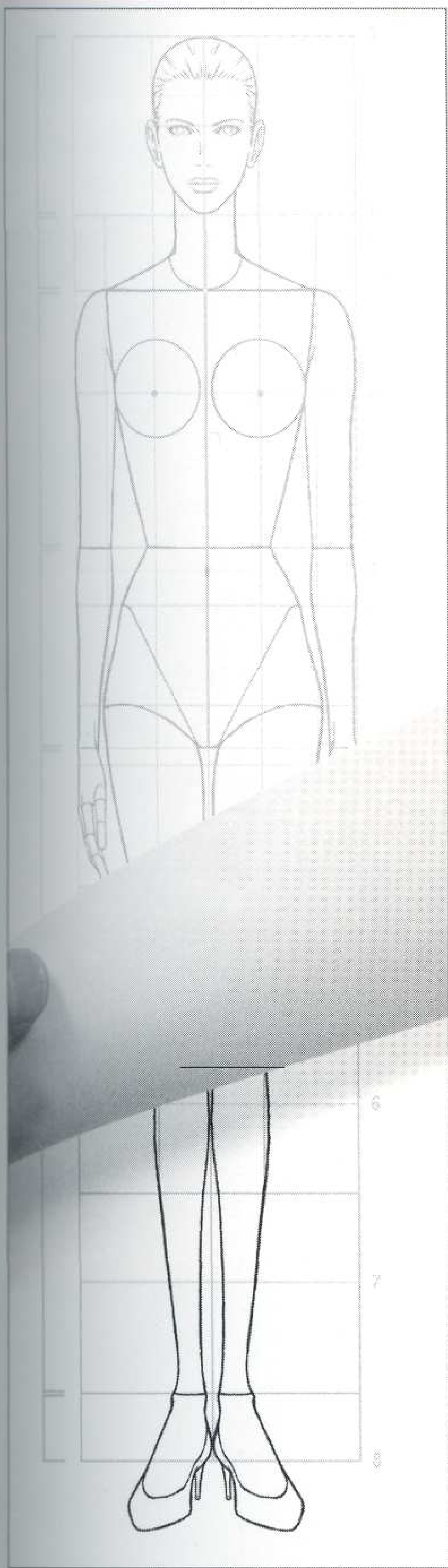
Materiales necesario:
- Regla de al menos 35 cm.
- Bloc de esbozos de tamaño B4
- Lápiz con una mina B o más blanda
- Esbozos de la pose de pie (págs. 14 y 15)

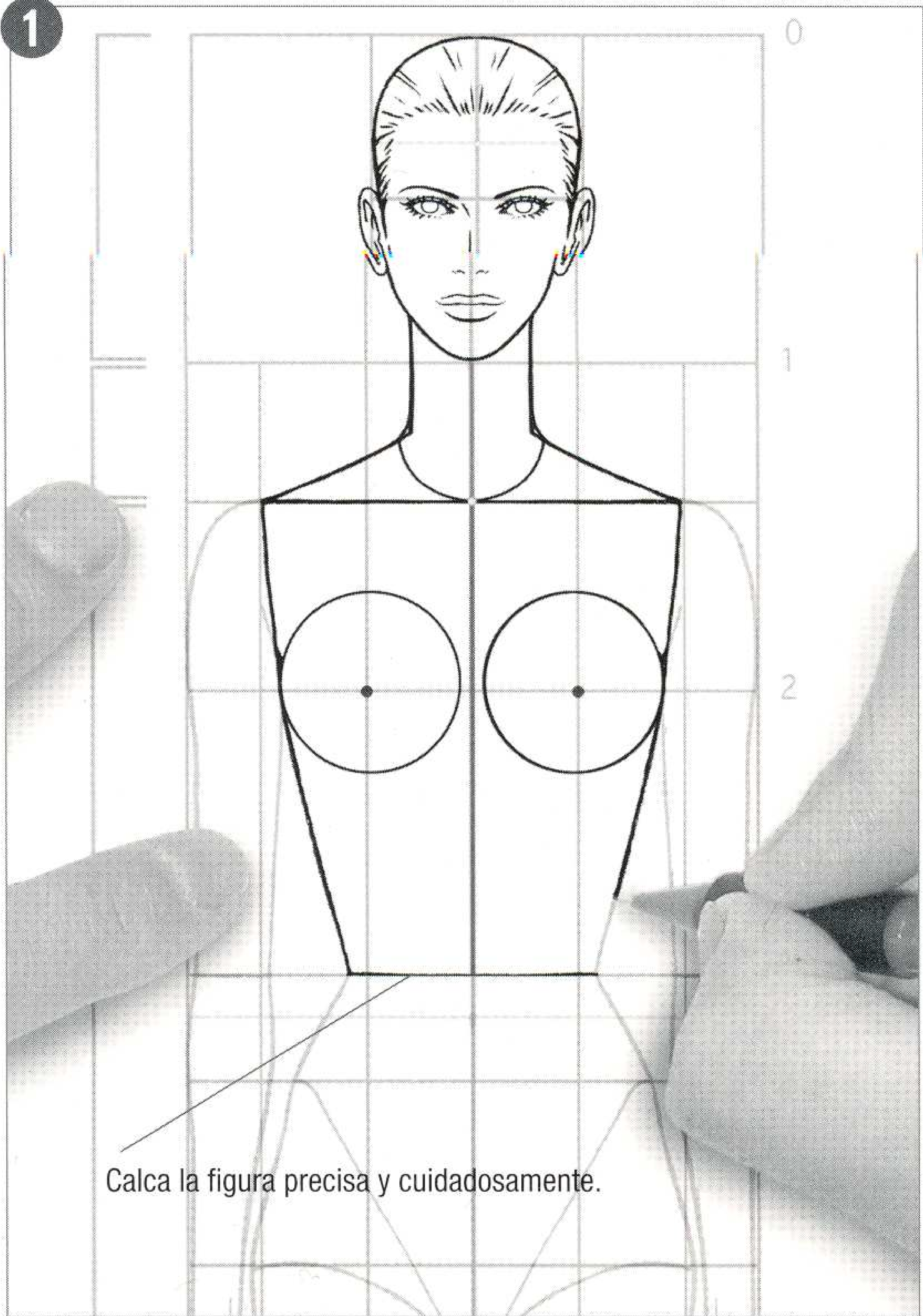

[Método de dibujo]

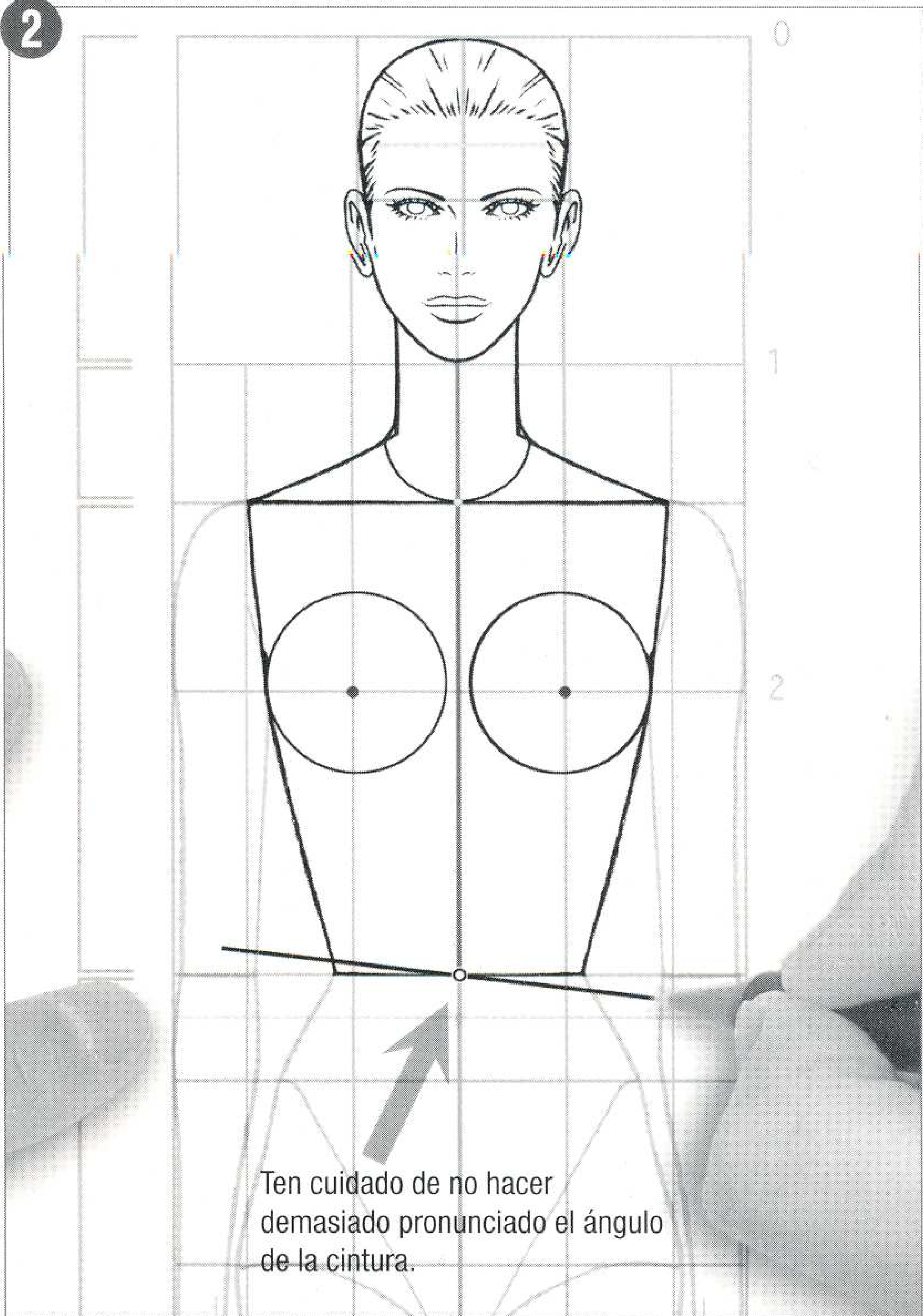
Prepara una copia de la pose de pie. Amplía los dibujos de la vista frontal de pie de las páginas 14 y 15 copiándola a tamaño B4. Calcula el grado de ampliación de manera que la altura de la cabeza sea de 4 cm. (1.45 veces= 145%)

Pon una hoja de papel fino (ej. una página del bloc de esbozos o de papel vegetal) encima de la copia para dibujar.

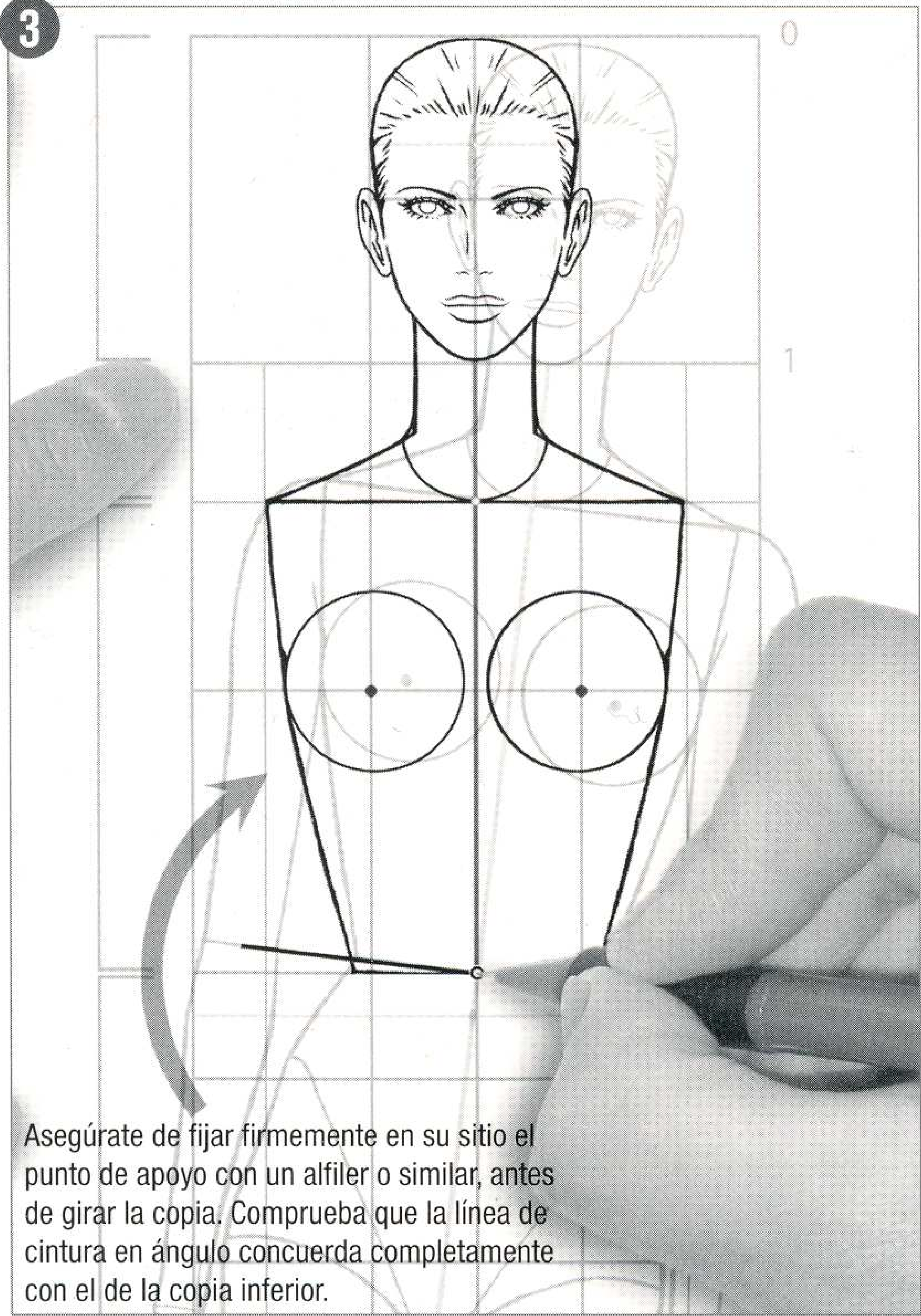

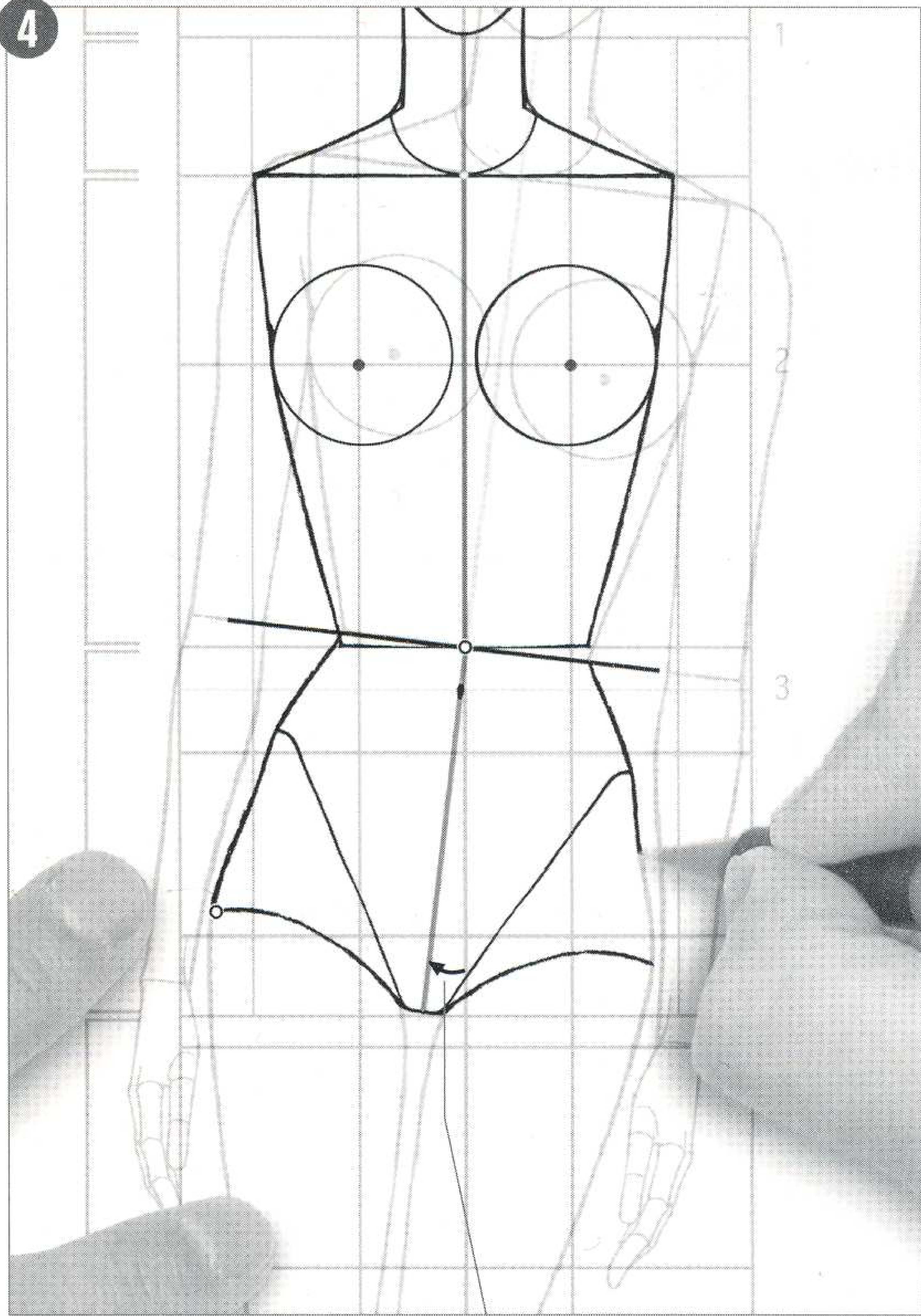
Ya que la parte superior del cuerpo no cambia, dibújala en cuanto hayas completado el diagrama marco de las proporciones.

Ya que la cadera del lado de la pierna de apoyo gira y sube, y la línea de la cintura se inclina, dibuja la línea de cintura en un ángulo centrado en el punto donde se cruzan la línea de cintura y la línea central (vertical).

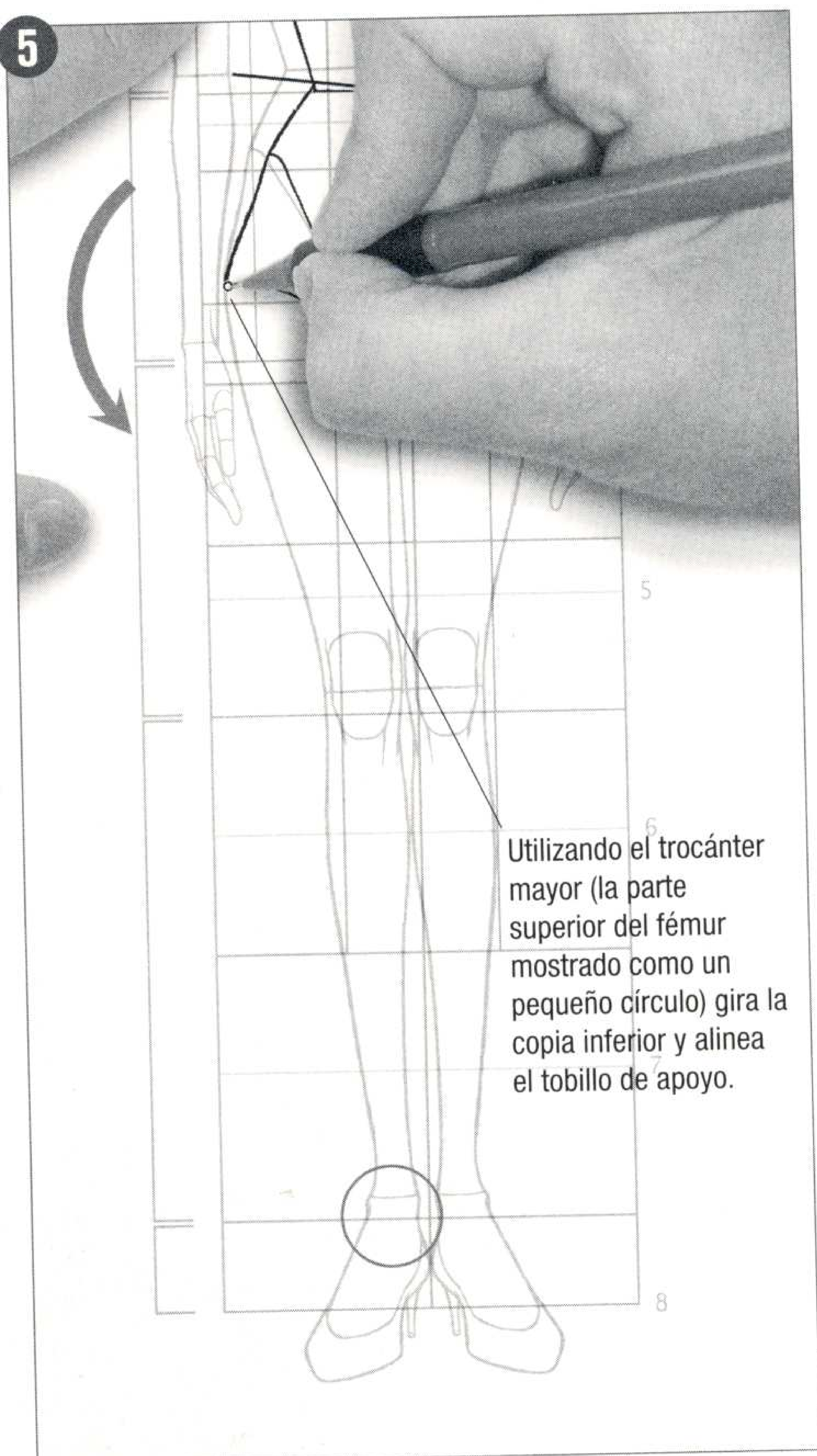

Utiliza el punto marcado con un pequeño círculo como punto de apoyo o centro del giro. Gira la copia de abajo y haz encajar las líneas de cintura.

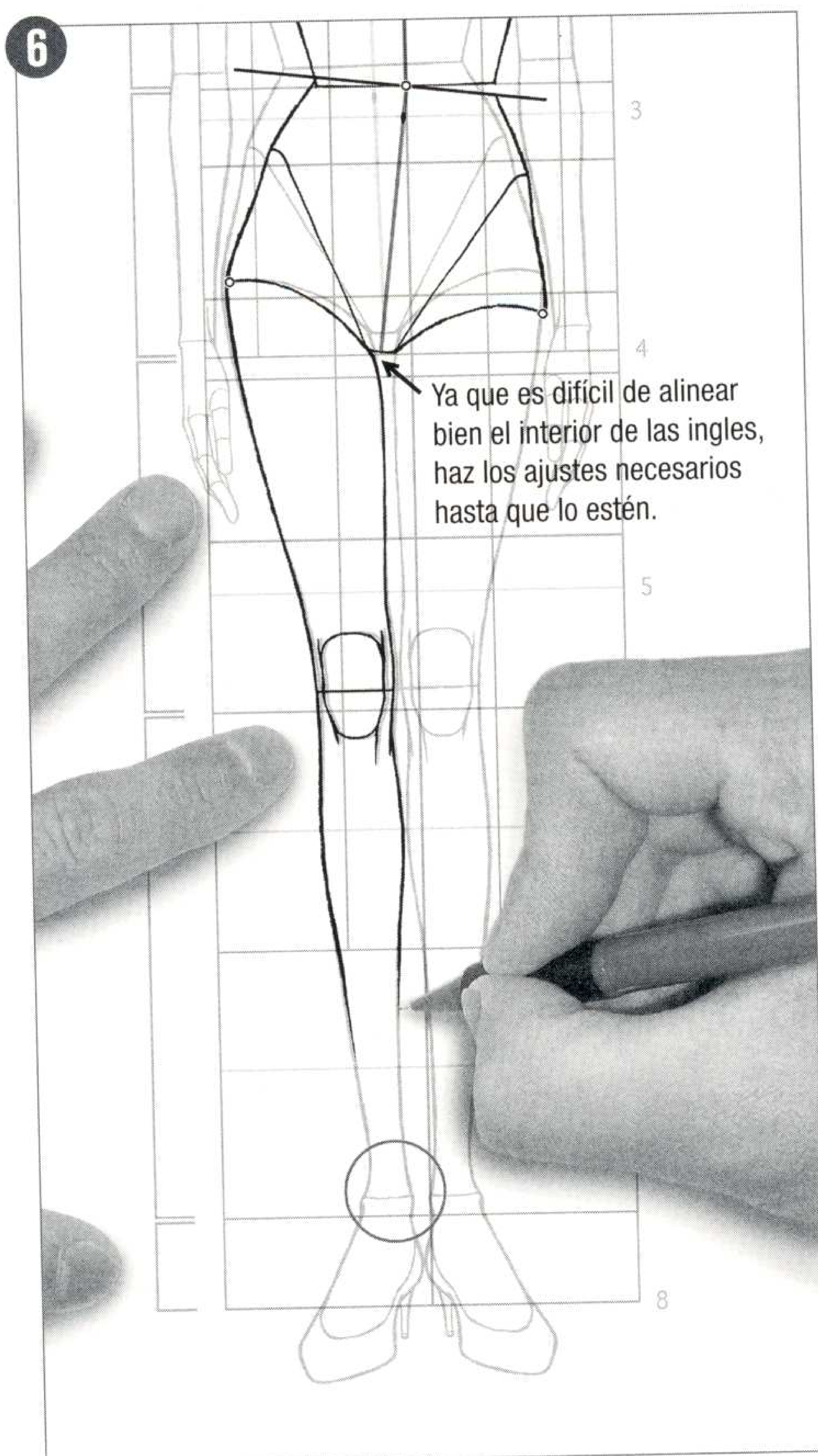

Calca el área del torso inferior.

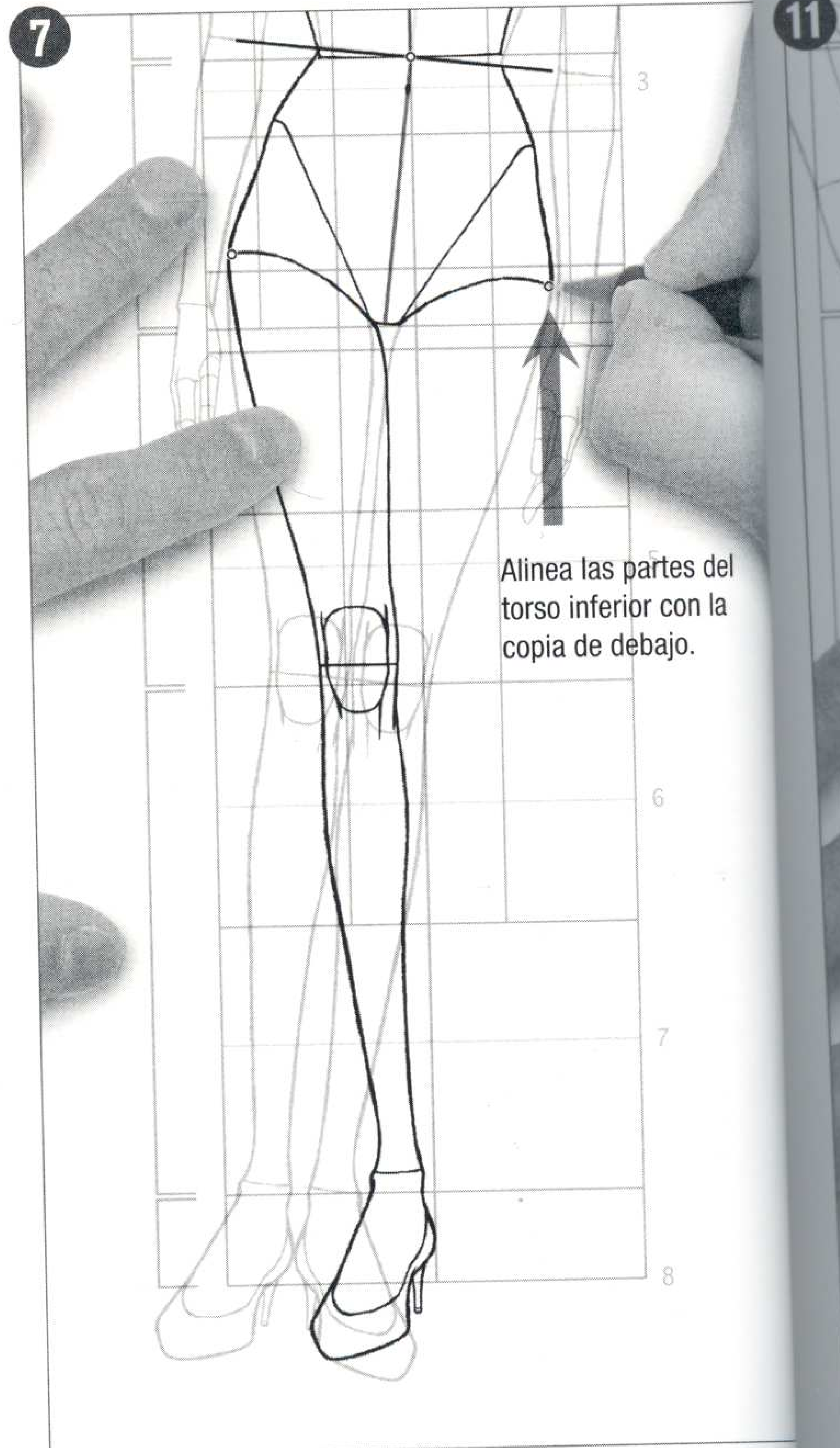
Si la calcas correctamente, verás que la ingle se ha inclinado hacia el lado de la pierna de apoyo.

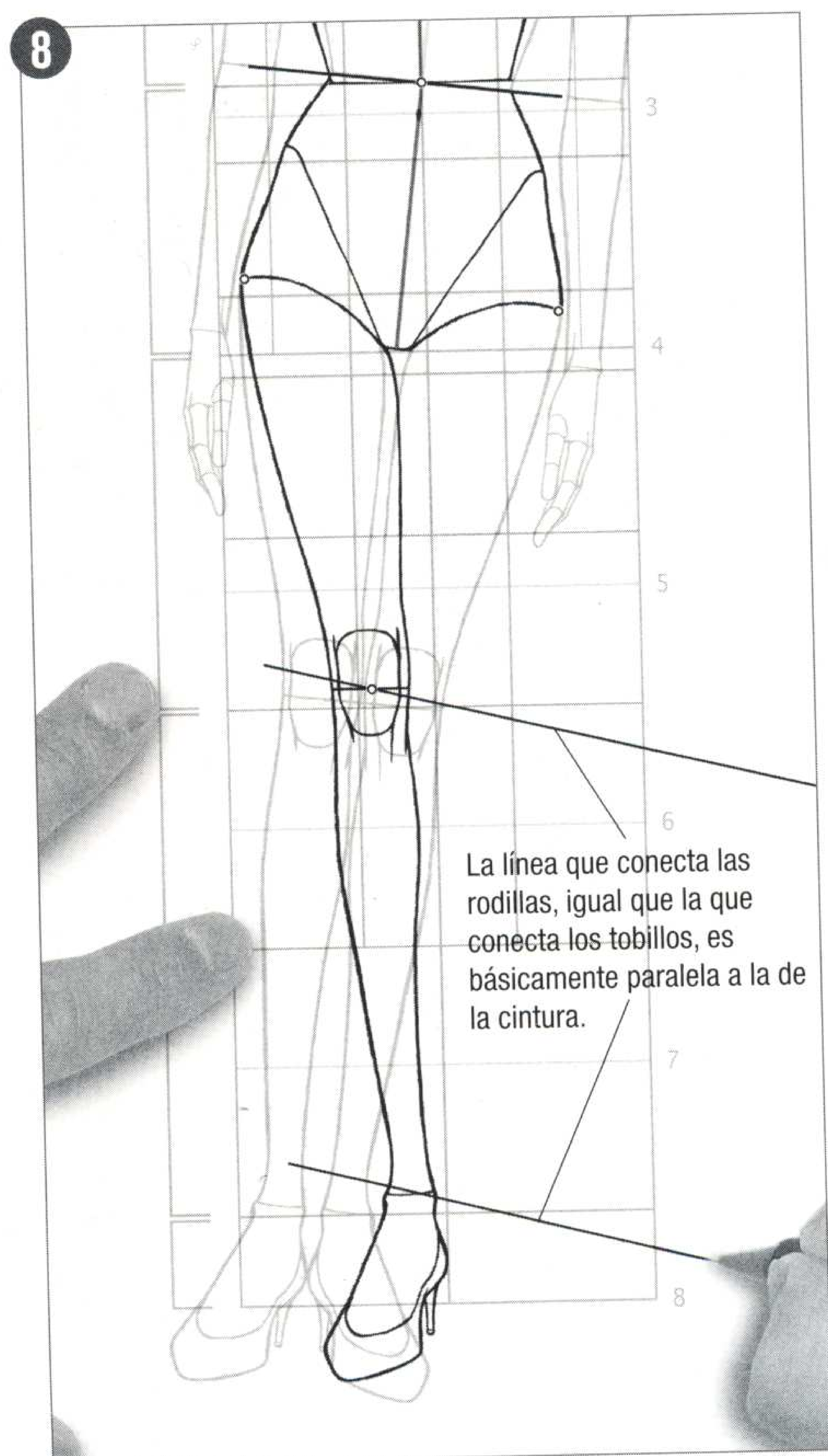
Sitúa el tobillo de la pierna de apoyo donde la línea (de gravedad) central desciende desde el punto frontal de cuello. Usando el trocánter mayor como centro de giro, gira la copia de debajo hasta que el tobillo de apoyo quede alineado, y cálcalo.

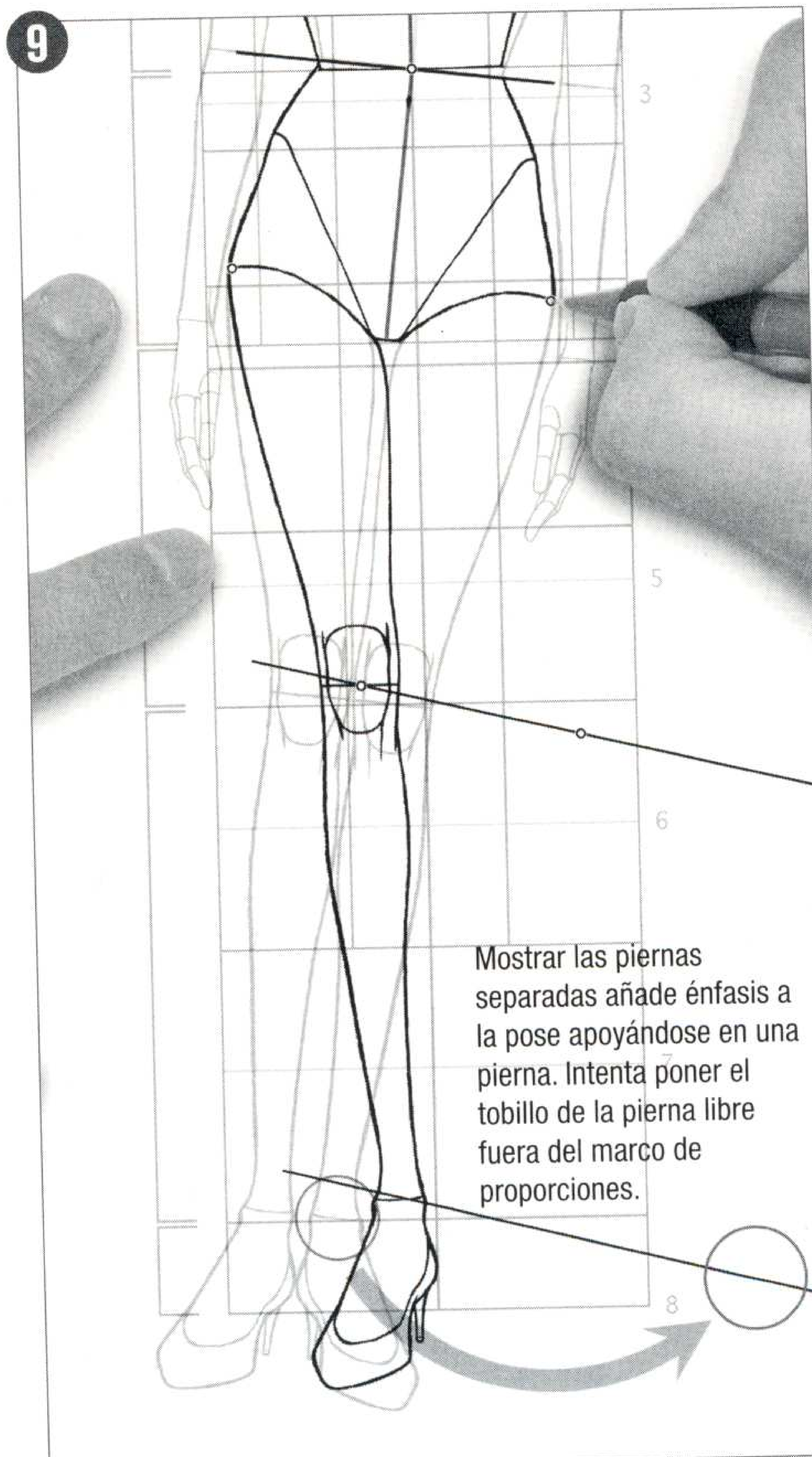
Dibuja la pierna de apoyo, corrigiendo las pequeñas diferencias. En esta pose, el sujeto casi podría estar "a la pata coja", así que dibújala fuerte y enérgicamente.

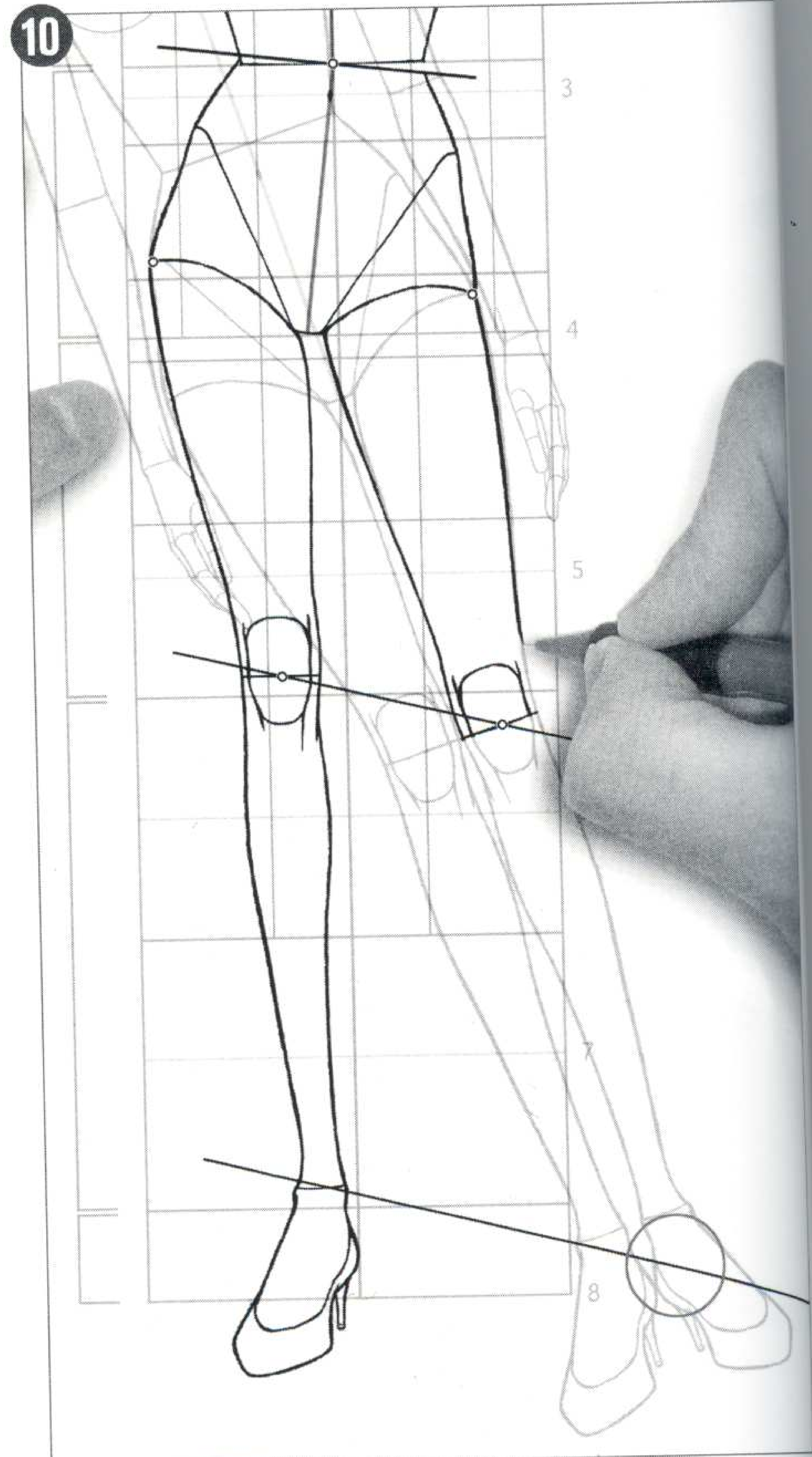
Para la pierna que no soporta el peso (pierna libre), utiliza el trocánter mayor como centro para hacer el giro.

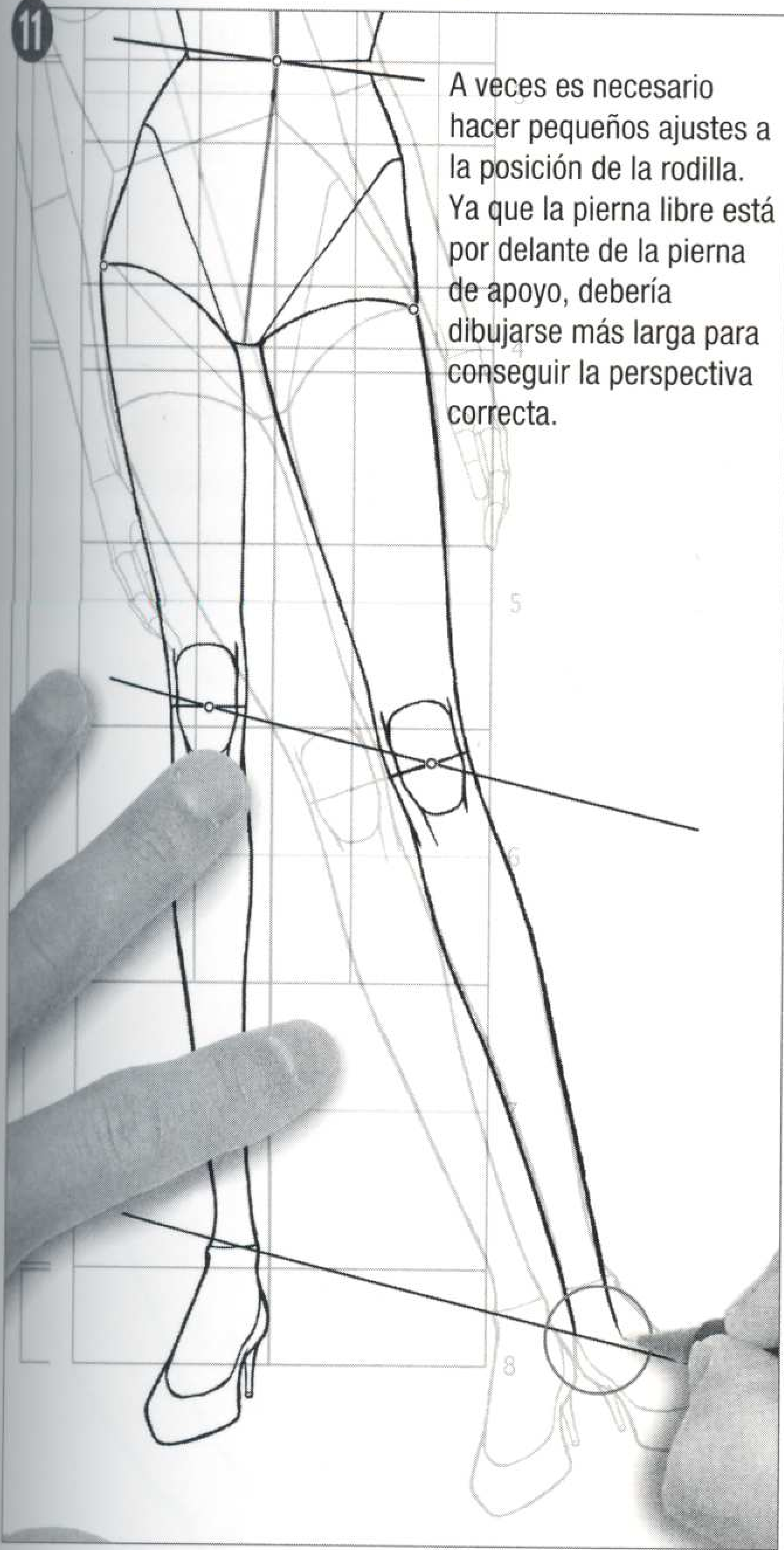
Ya que el ángulo de la línea que une las rodillas y la que une los tobillos es igual que el de la línea de cintura, haz una línea inclinada con el tobillo de apoyo como punto de inicio.

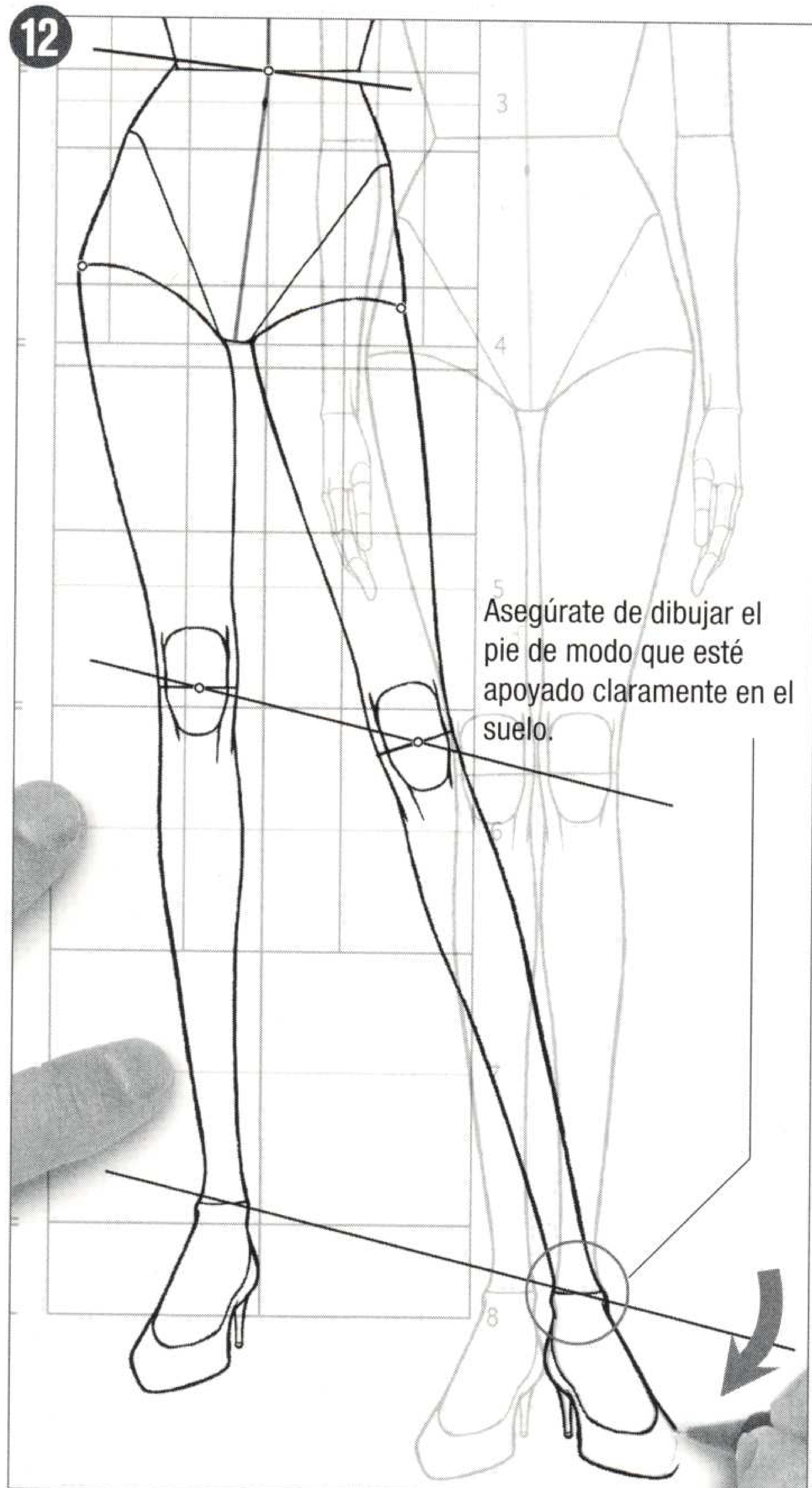
Decide la posición del tobillo de la pierna libre en la línea inclinada que parte del tobillo de la pierna de apoyo.

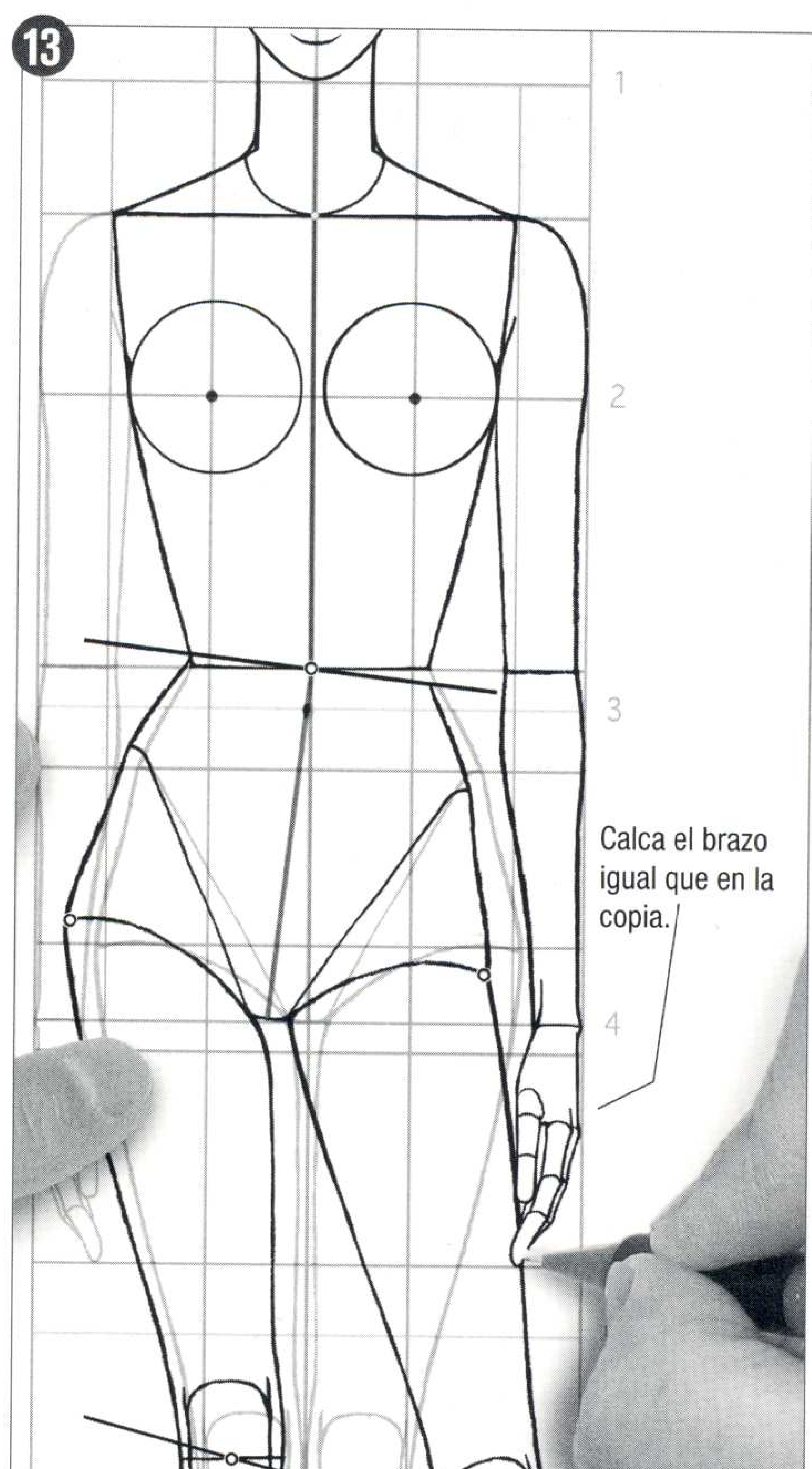
Con el trocánter mayor de la pierna libre como centro de giro, gira la copia inferior y alinea el tobillo de la pierna libre.

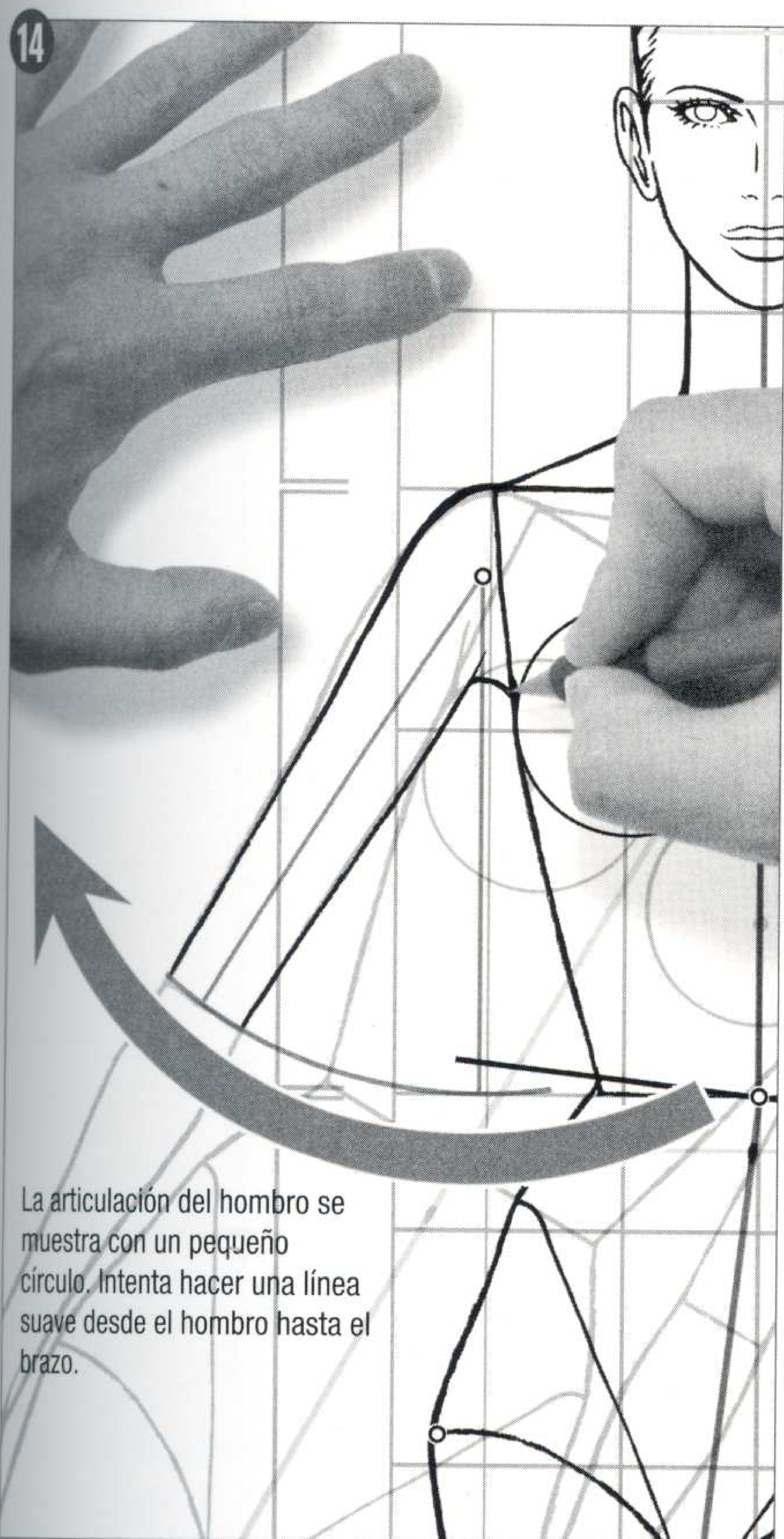
Dibuja la pierna libre haciendo pequeños ajustes de manera que el tobillo esté en la misma posición.

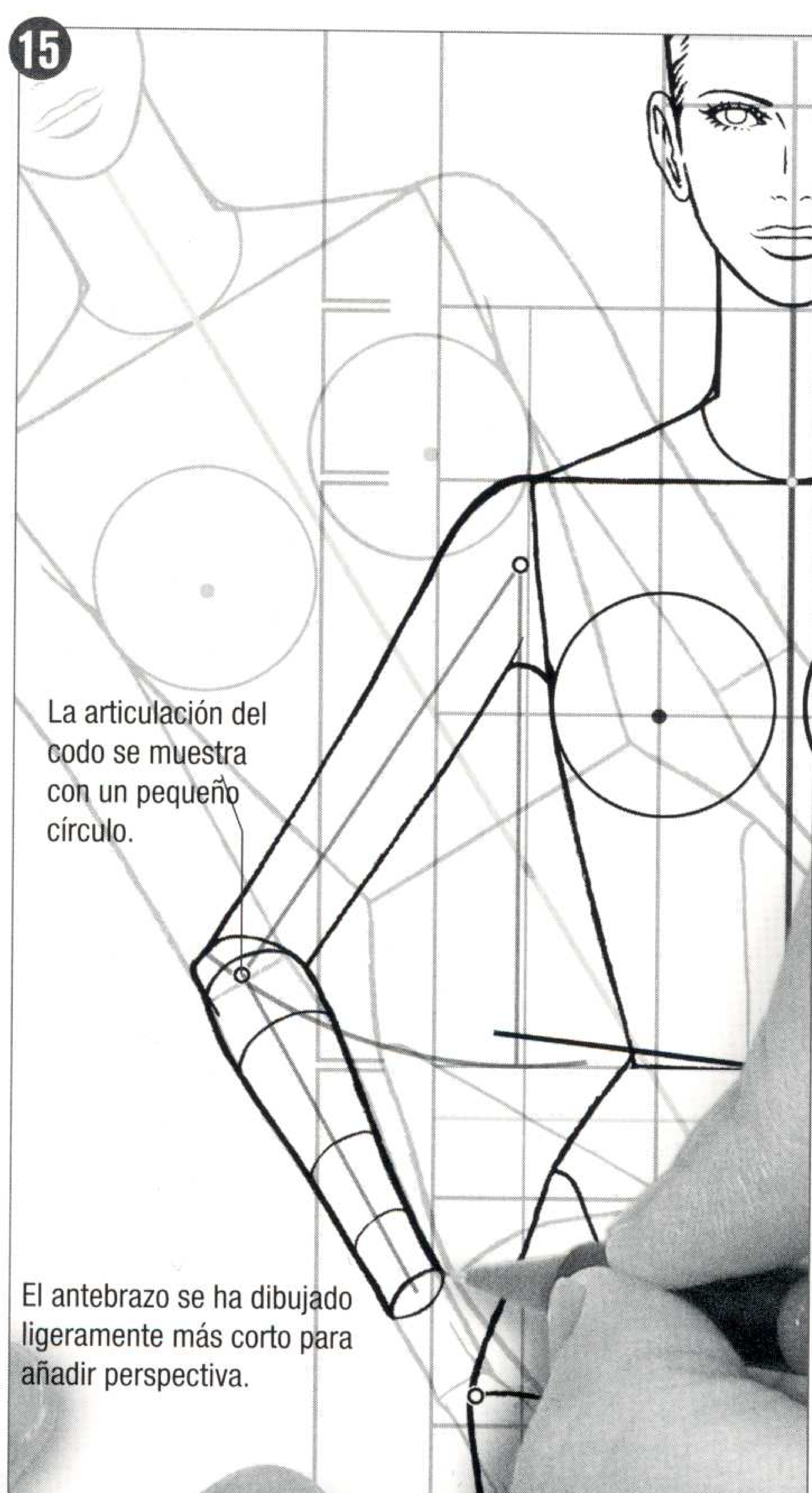
Dibuja los pies.

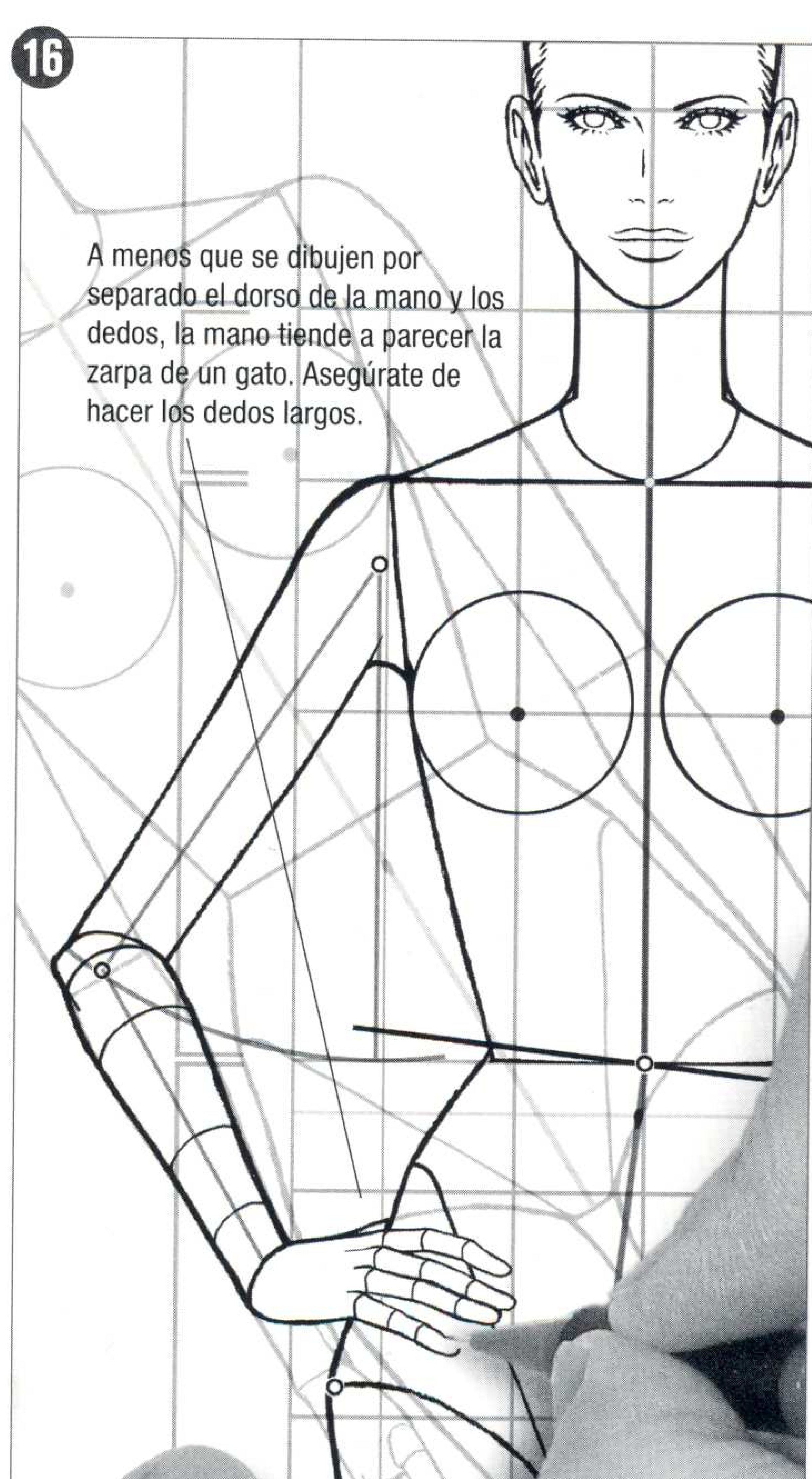
Haz que el brazo izquierdo cuelgue relajado.

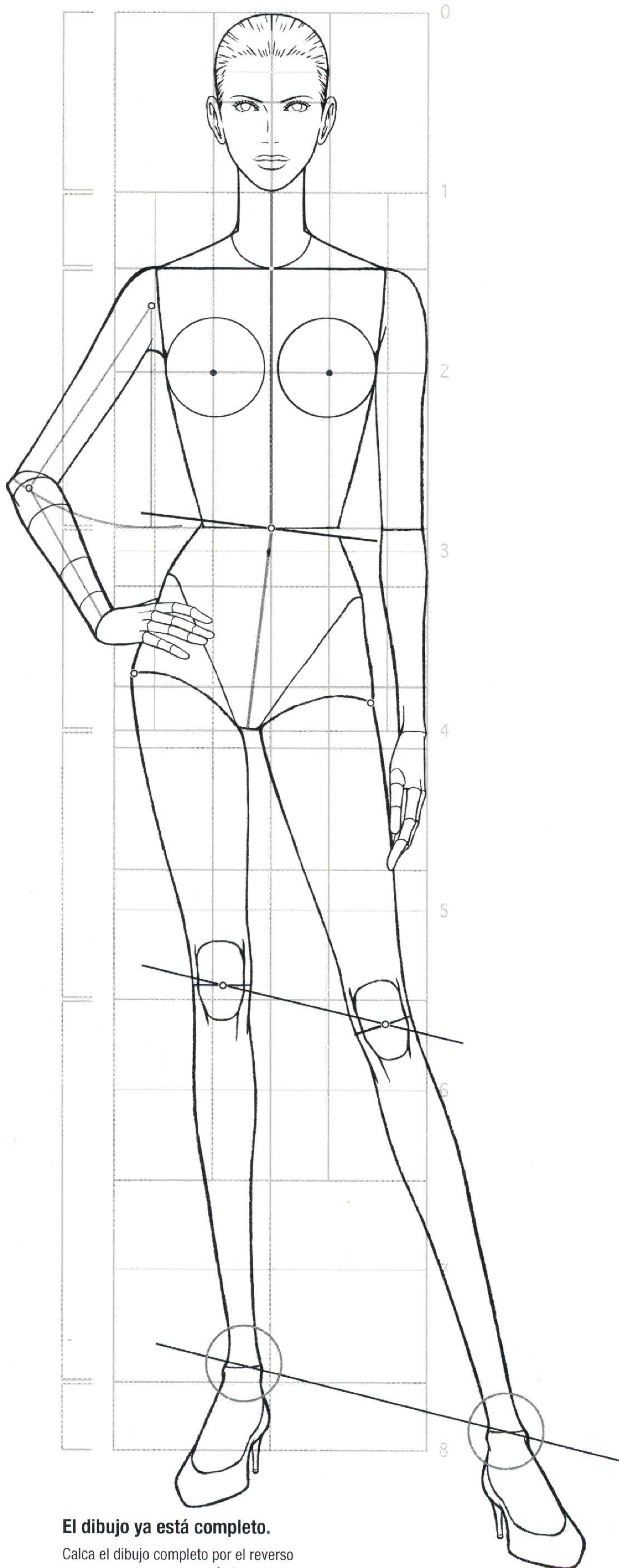
Intenta dibujar el brazo derecho con la mano en la cadera. Primero gira el brazo (superior) utilizando la articulación del hombro (mostrada con un pequeño círculo) como punto de inicio, y calca la copia de debajo.

Utilizando la articulación del codo como centro de giro, gira el antebrazo y calca la copia de debajo.

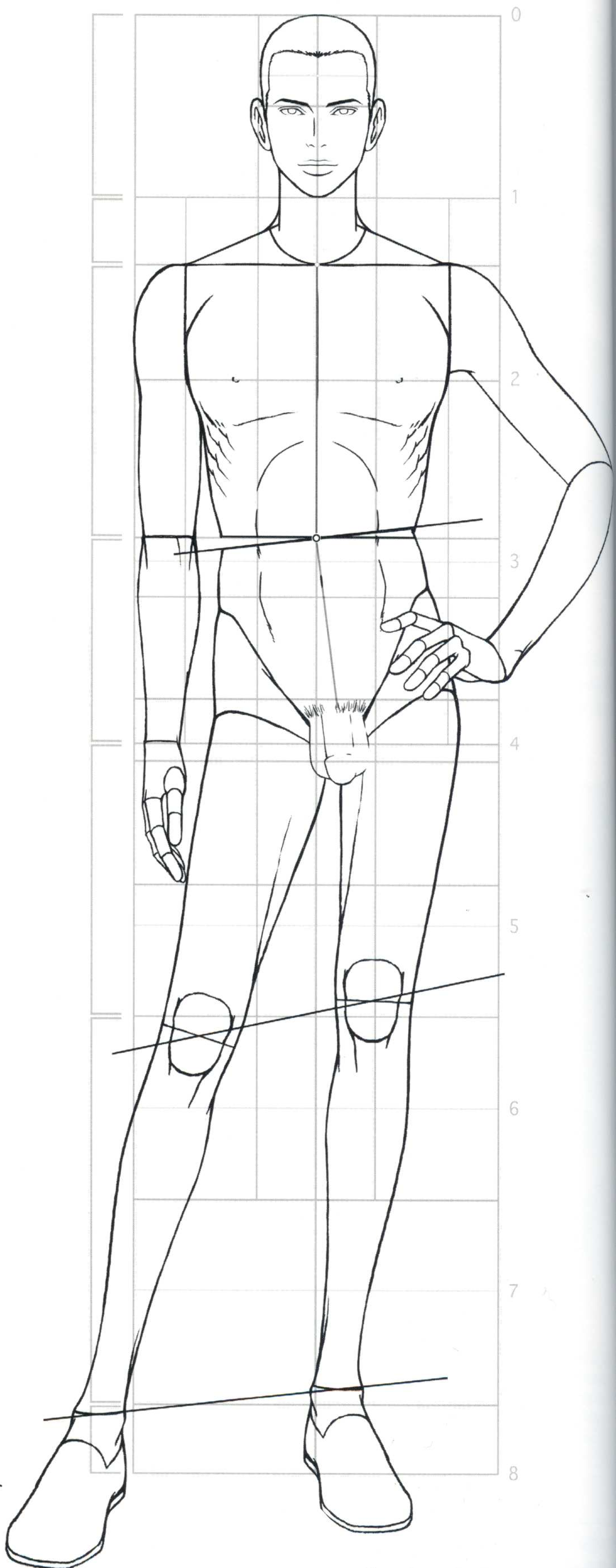

Dibuja la mano.

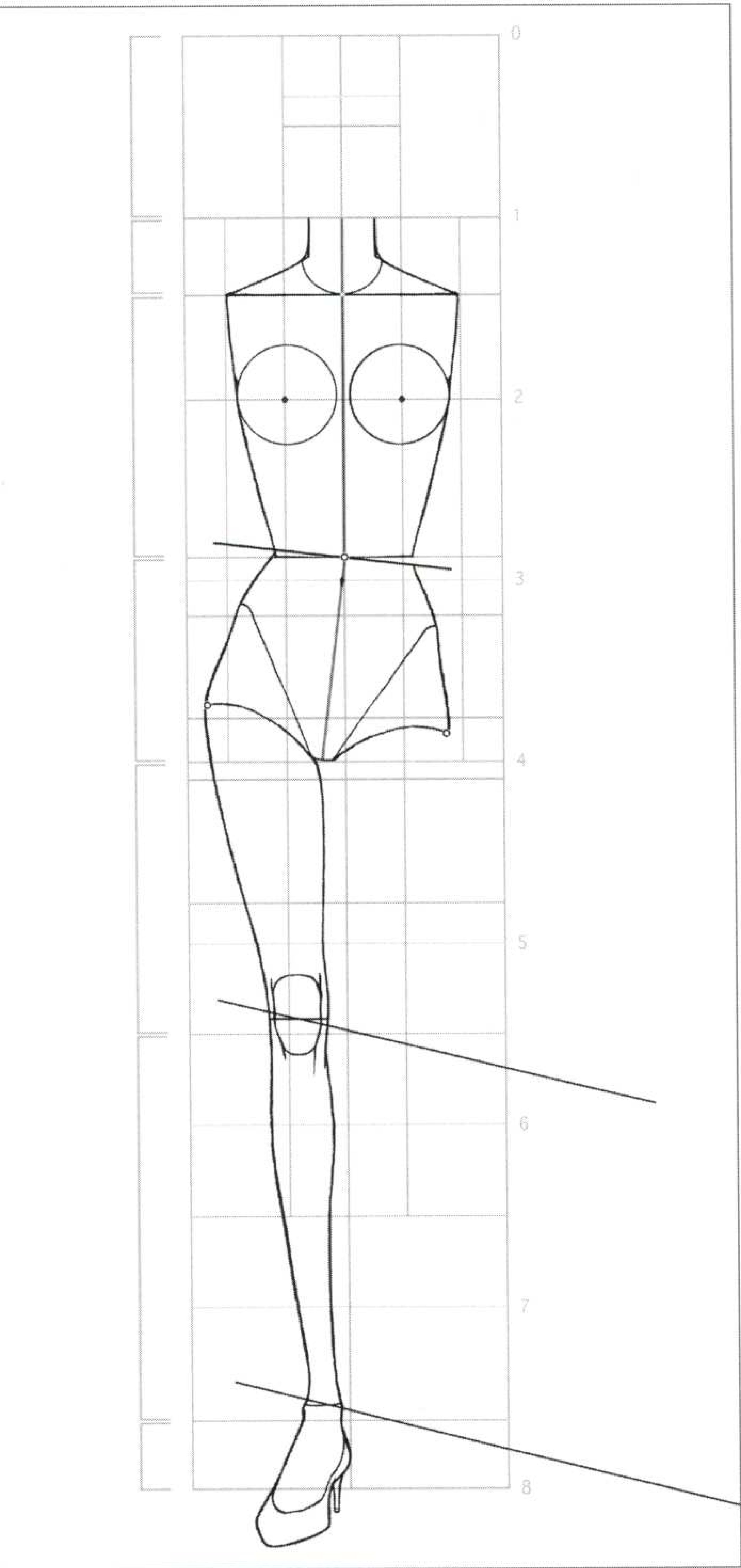

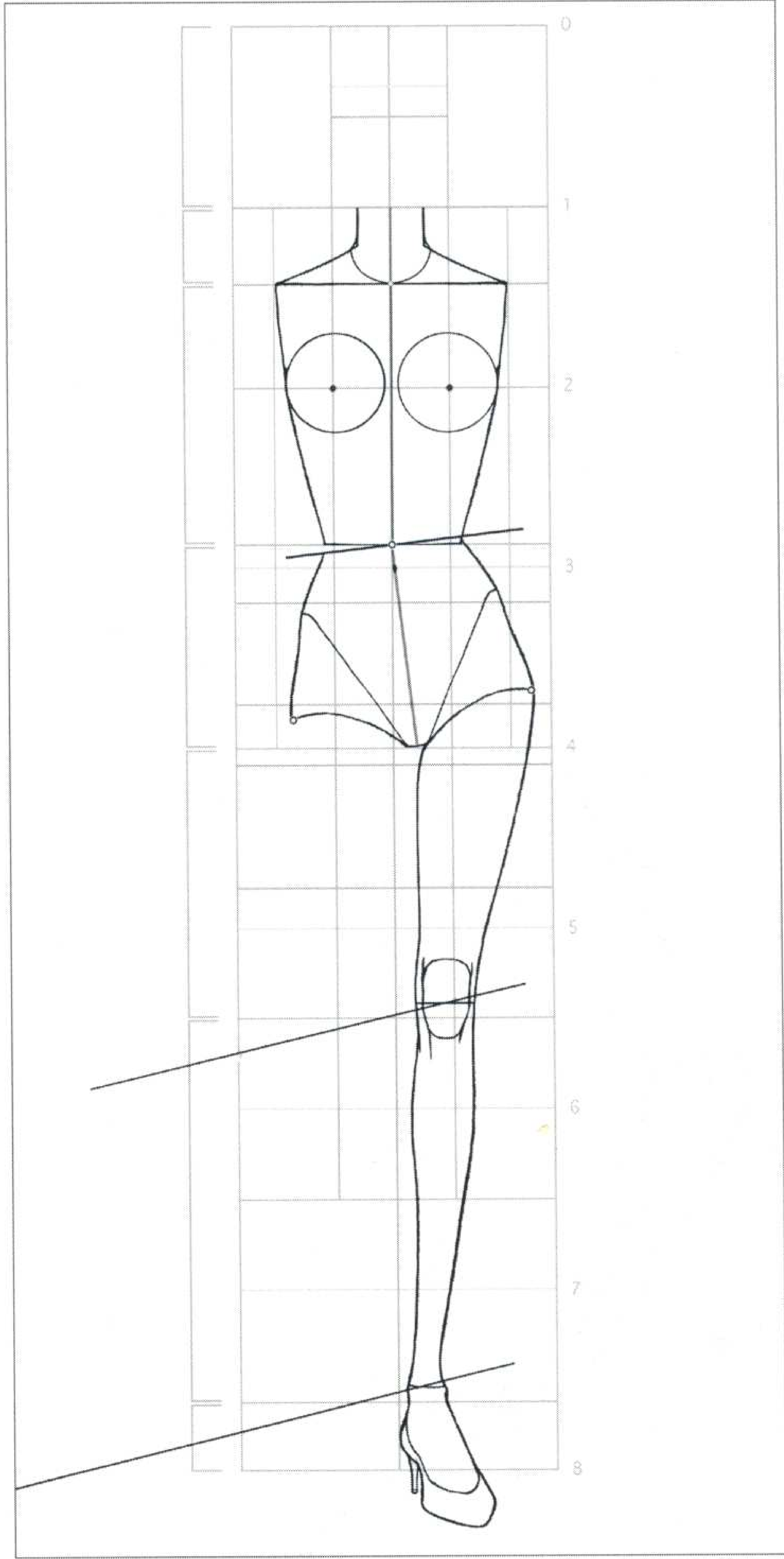
El dibujo ya está completo.

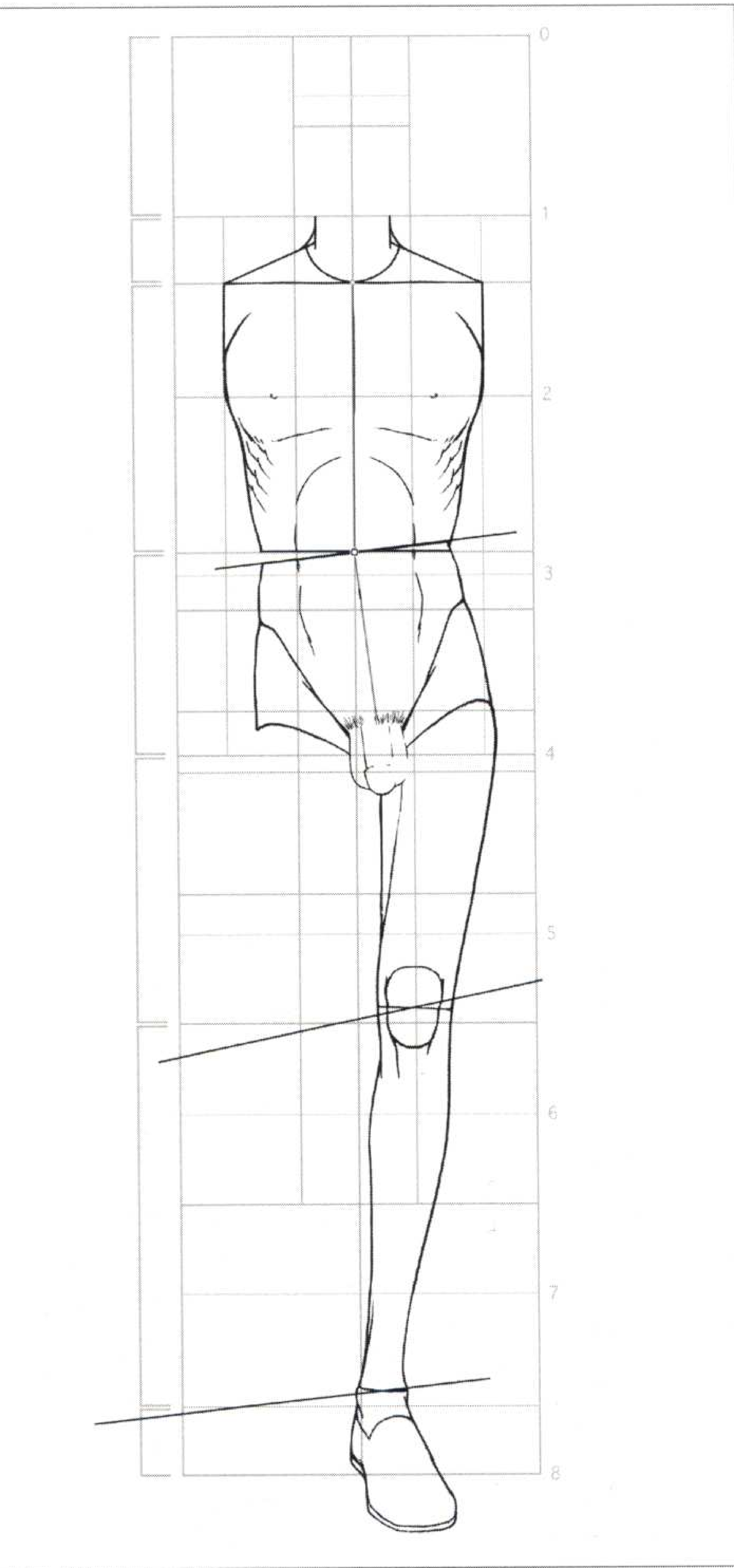
Calca el dibujo completo por el reverso para crear una pose apoyándose en una pierna.

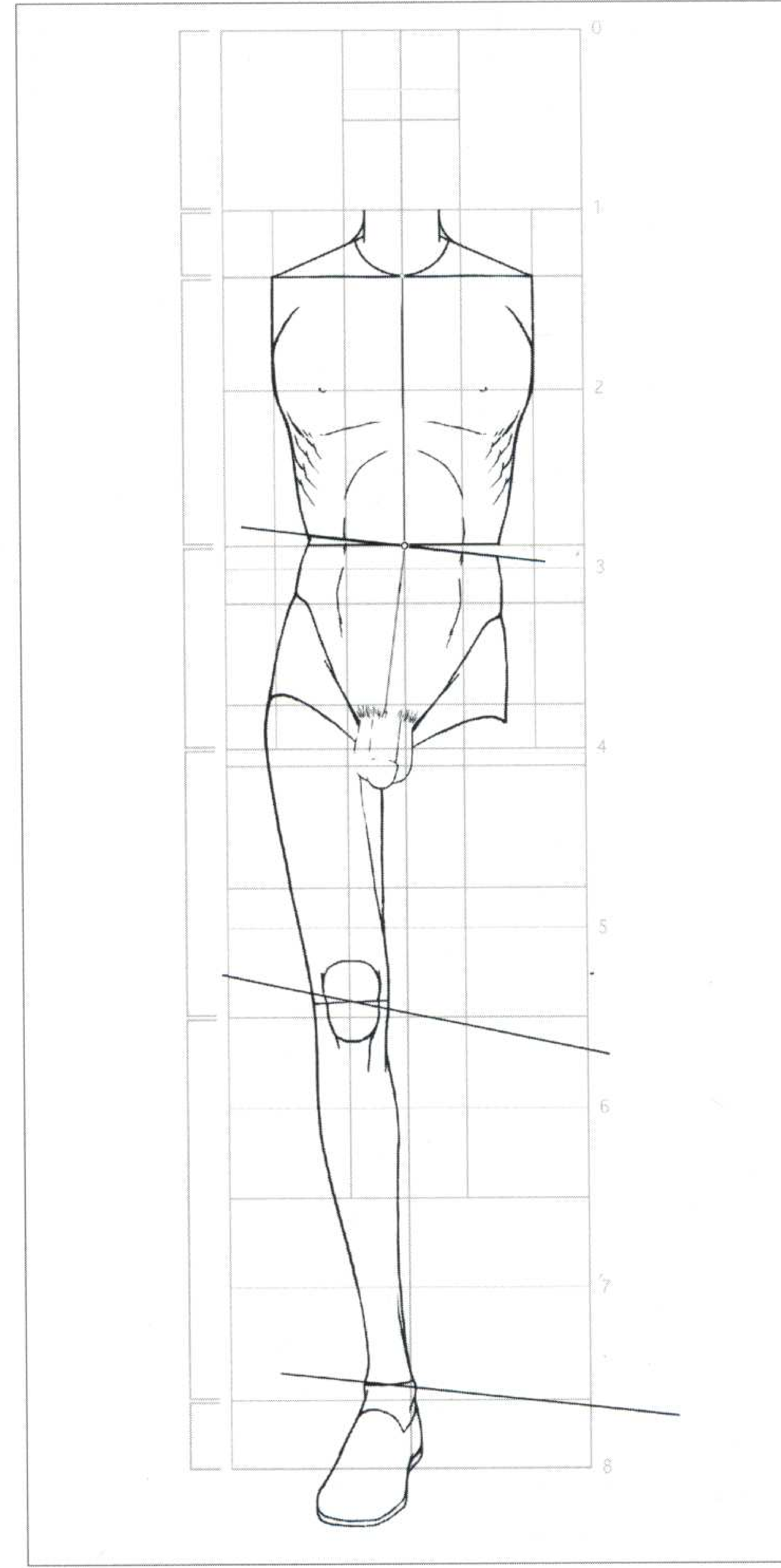

Sigue los mismos pasos para crear una figura masculina en la misma pose.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

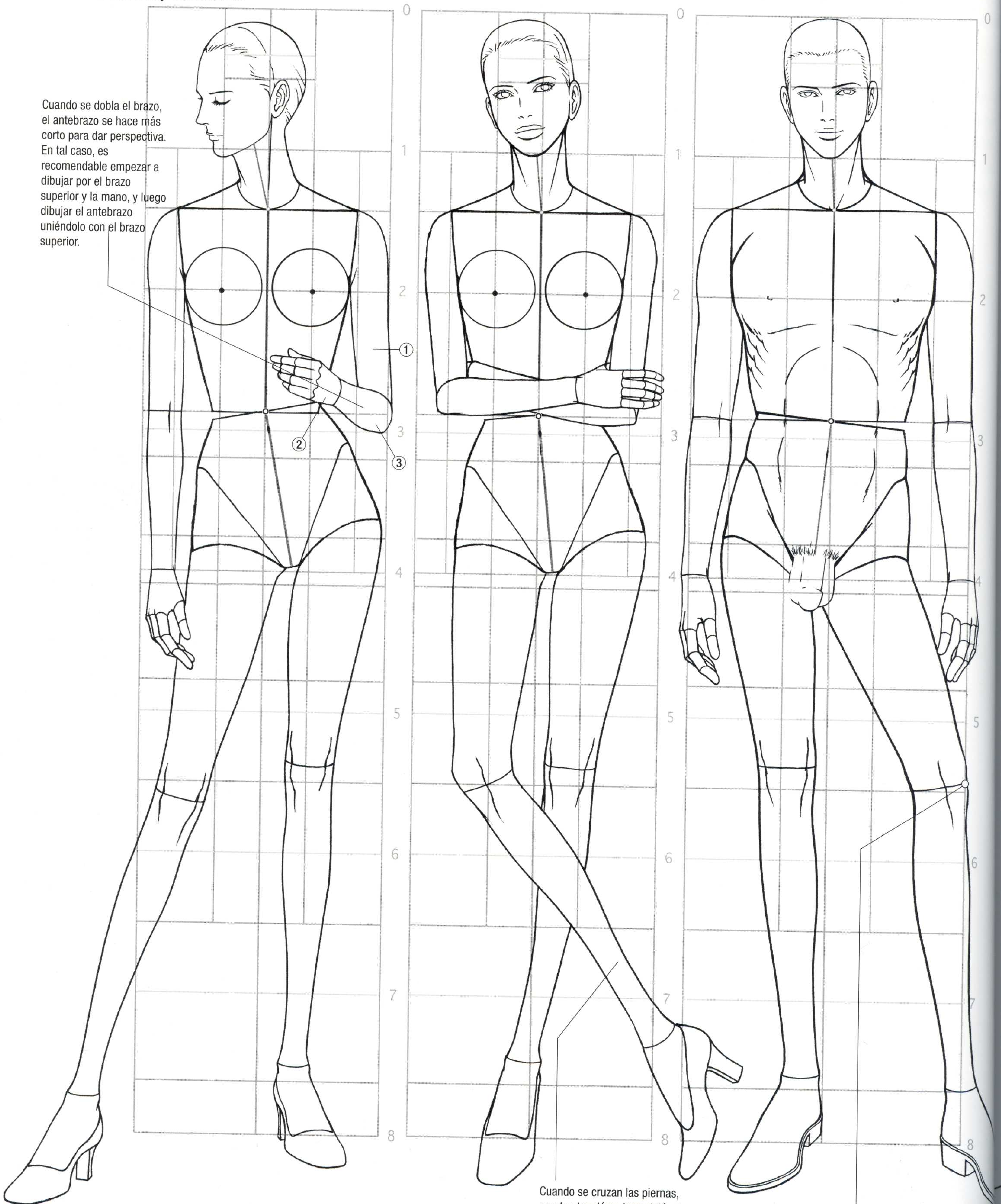

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8

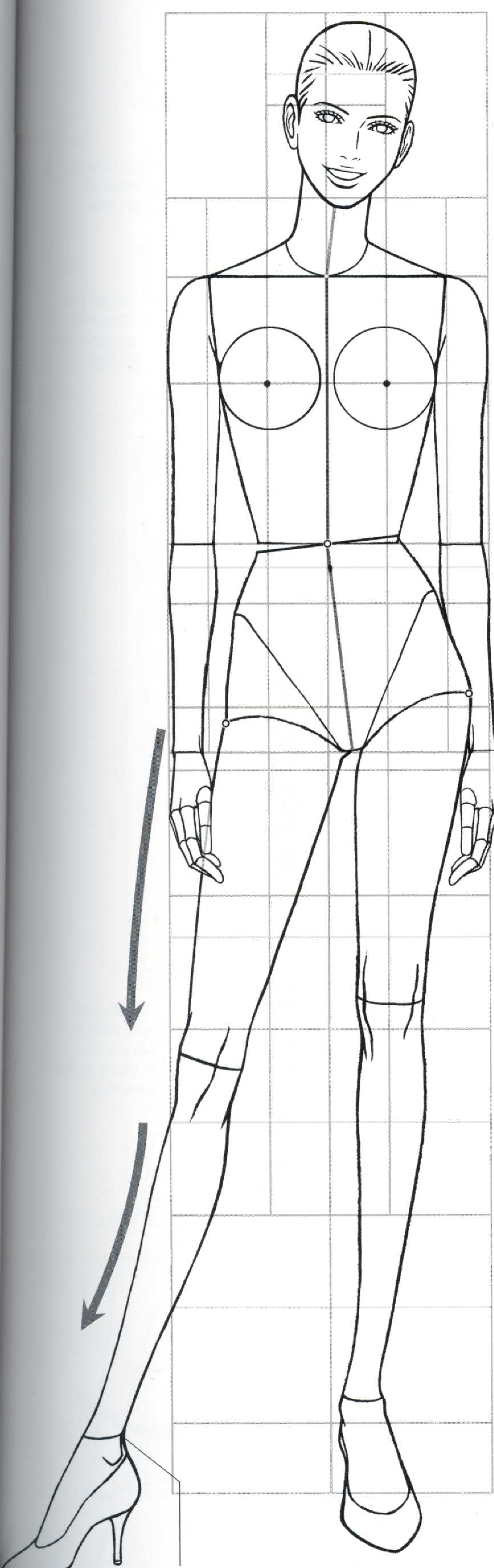

0
1
2
3
4
5
6
7
8

(2) Pose frontal apoyándose en una pierna - Variantes

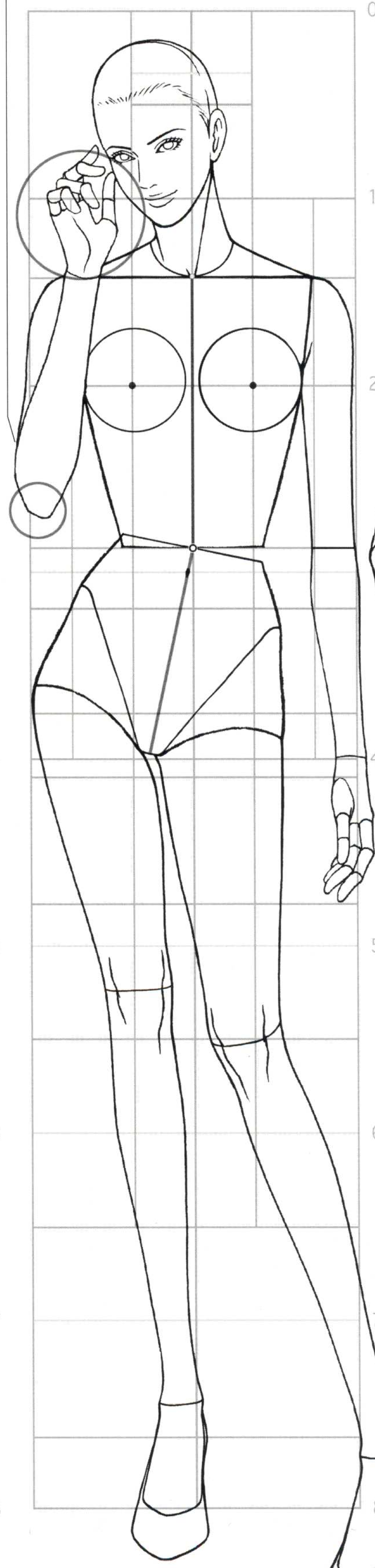
Consulta la información detallada de las páginas 41 y 42 para saber cómo mover la cabeza y las manos.

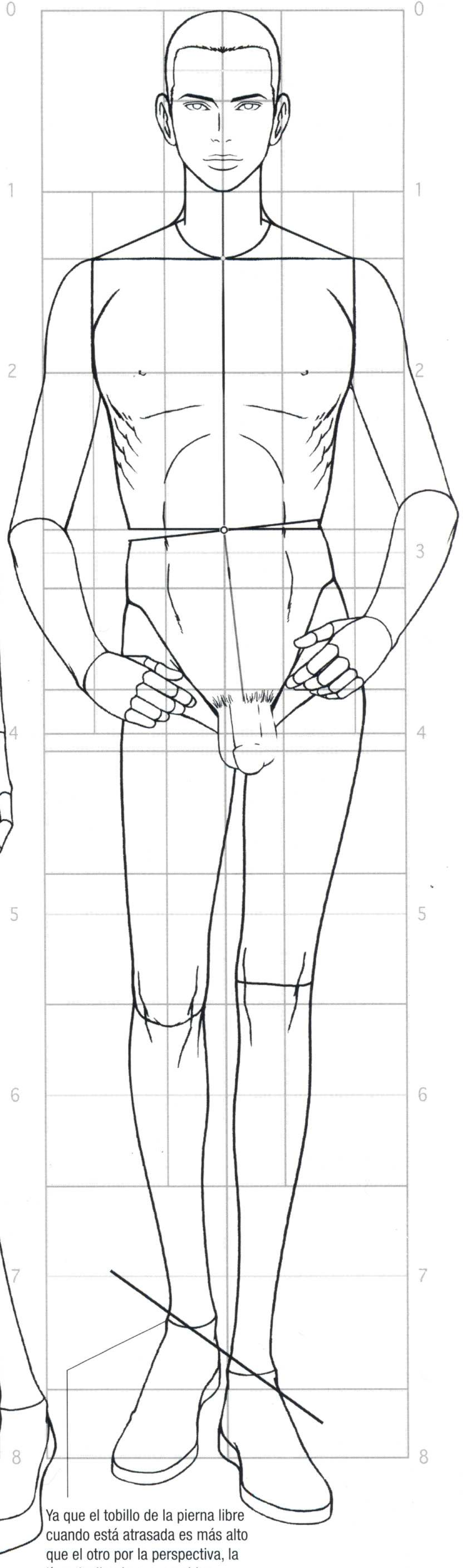

Respecto a la posición de la mano, es mejor completarla situando primero el codo y la mano para evitar perder el equilibrio. La pierna libre se ha dibujado aquí con el pie girado hacia dentro.

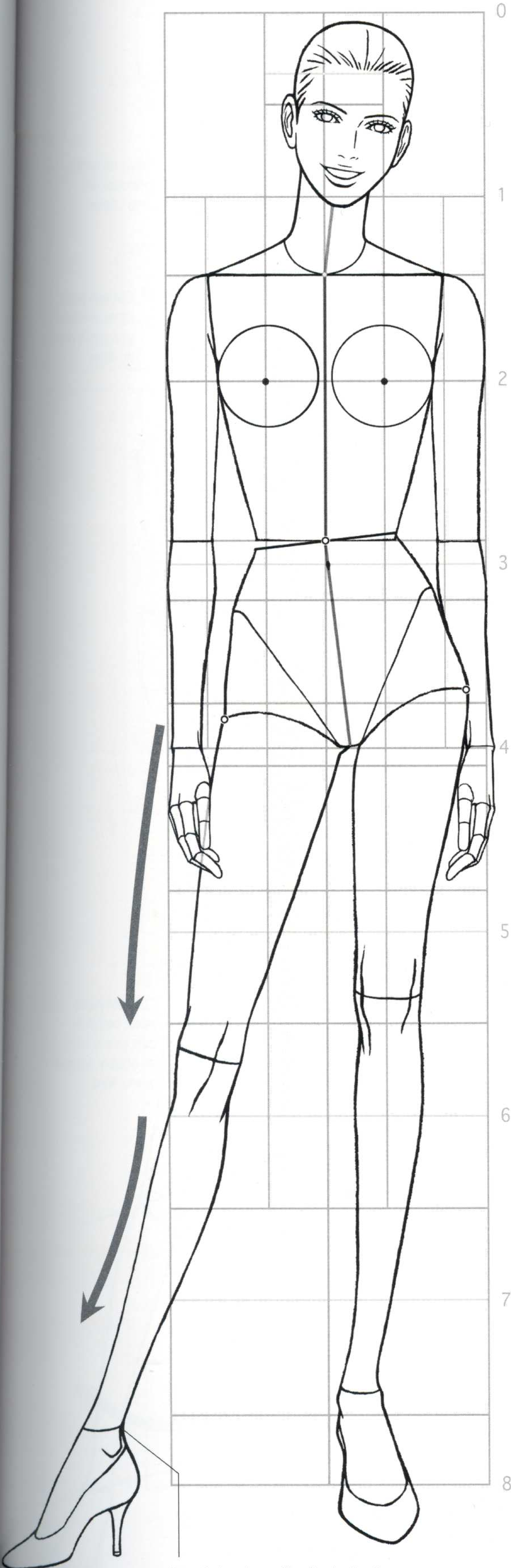
Cuando los pies están girados hacia fuera, la pierna forma una S. Fíjate en la ondulación de la pantorrilla.

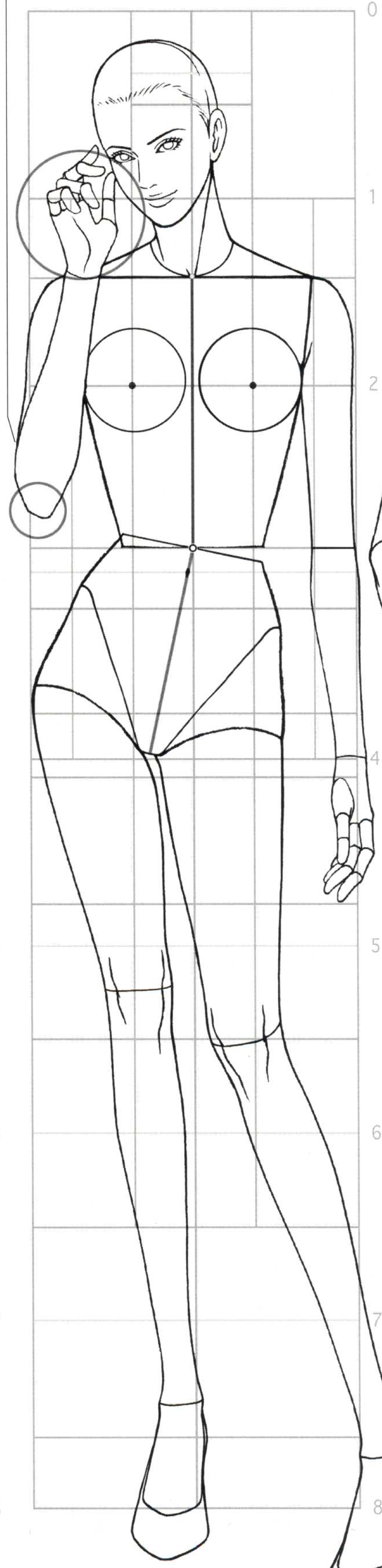

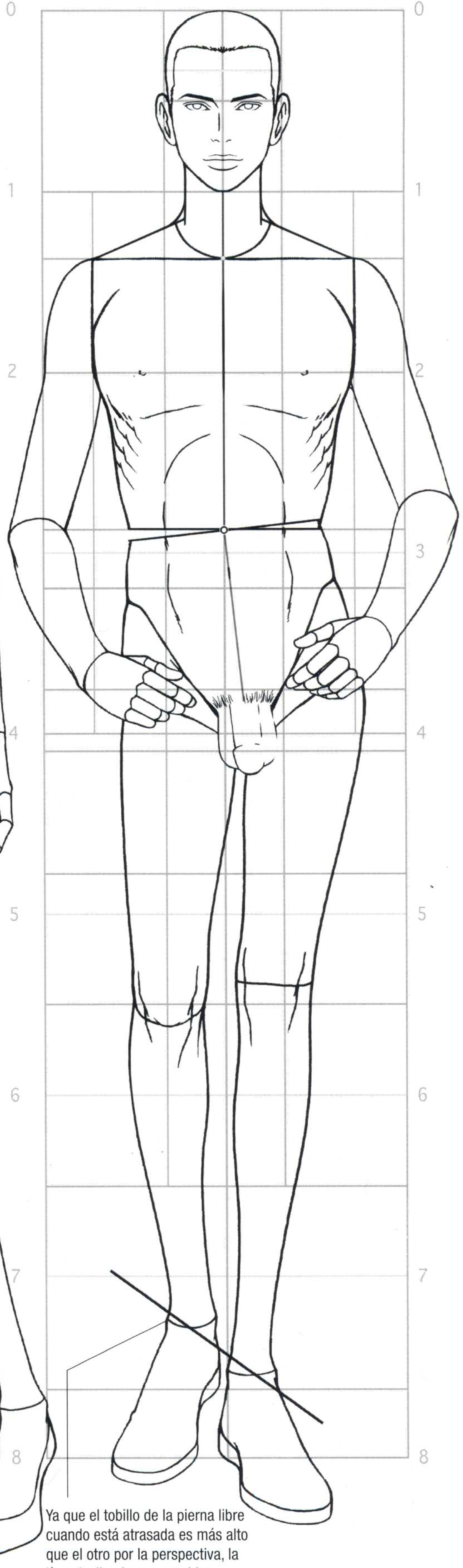
Ya que el tobillo de la pierna libre cuando está atrasada es más alto que el otro por la perspectiva, la línea inclinada que combina ambos tobillos es opuesta a la cintura, lo que es una excepción a la norma.

Respecto a la posición de la mano, es mejor completarla situando primero el codo y la mano para evitar perder el equilibrio. La pierna libre se ha dibujado aquí con el pie girado hacia dentro.

Cuando los pies están girados hacia fuera, la pierna forma una S. Fíjate en la ondulación de la pantorrilla.

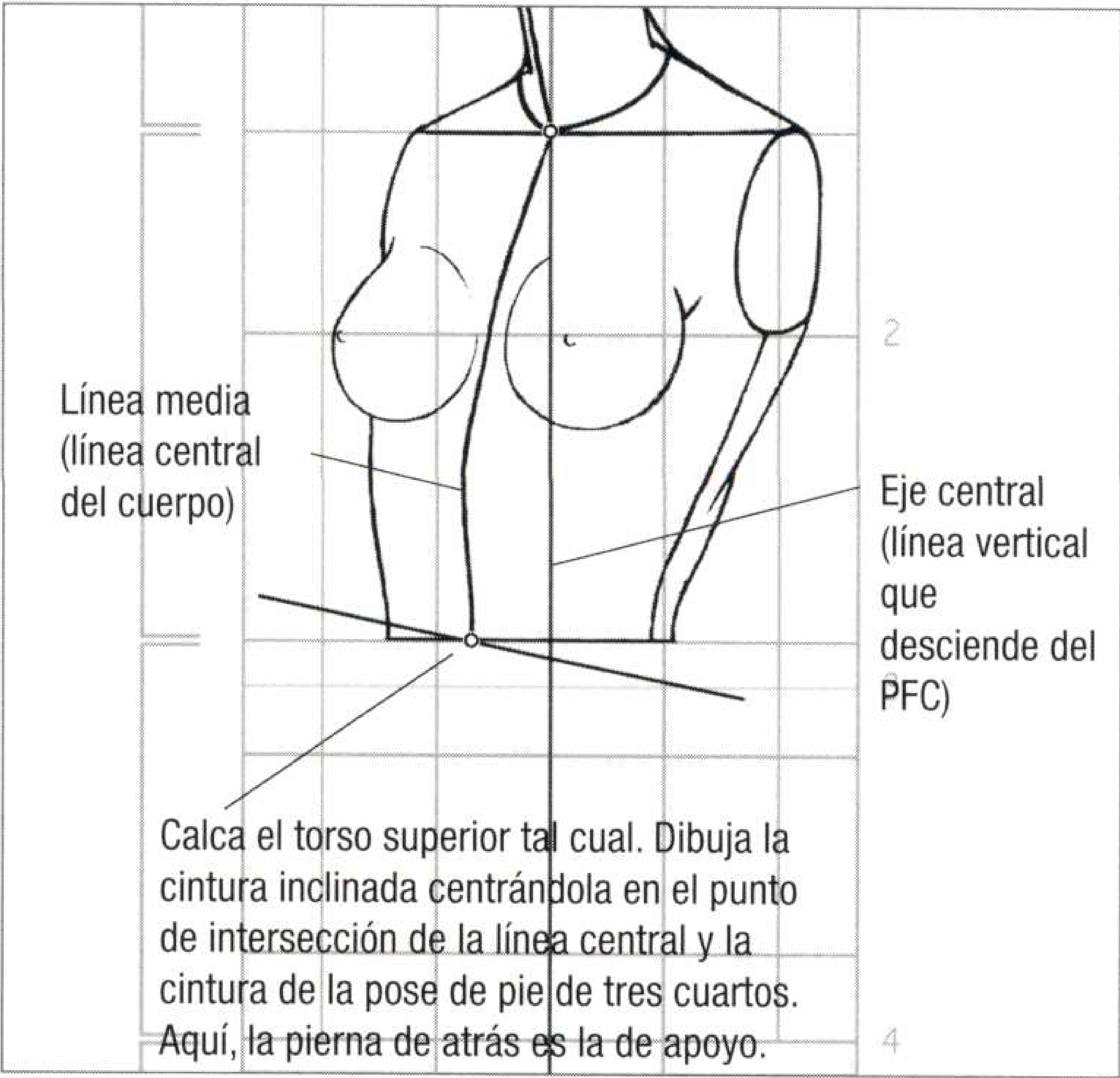

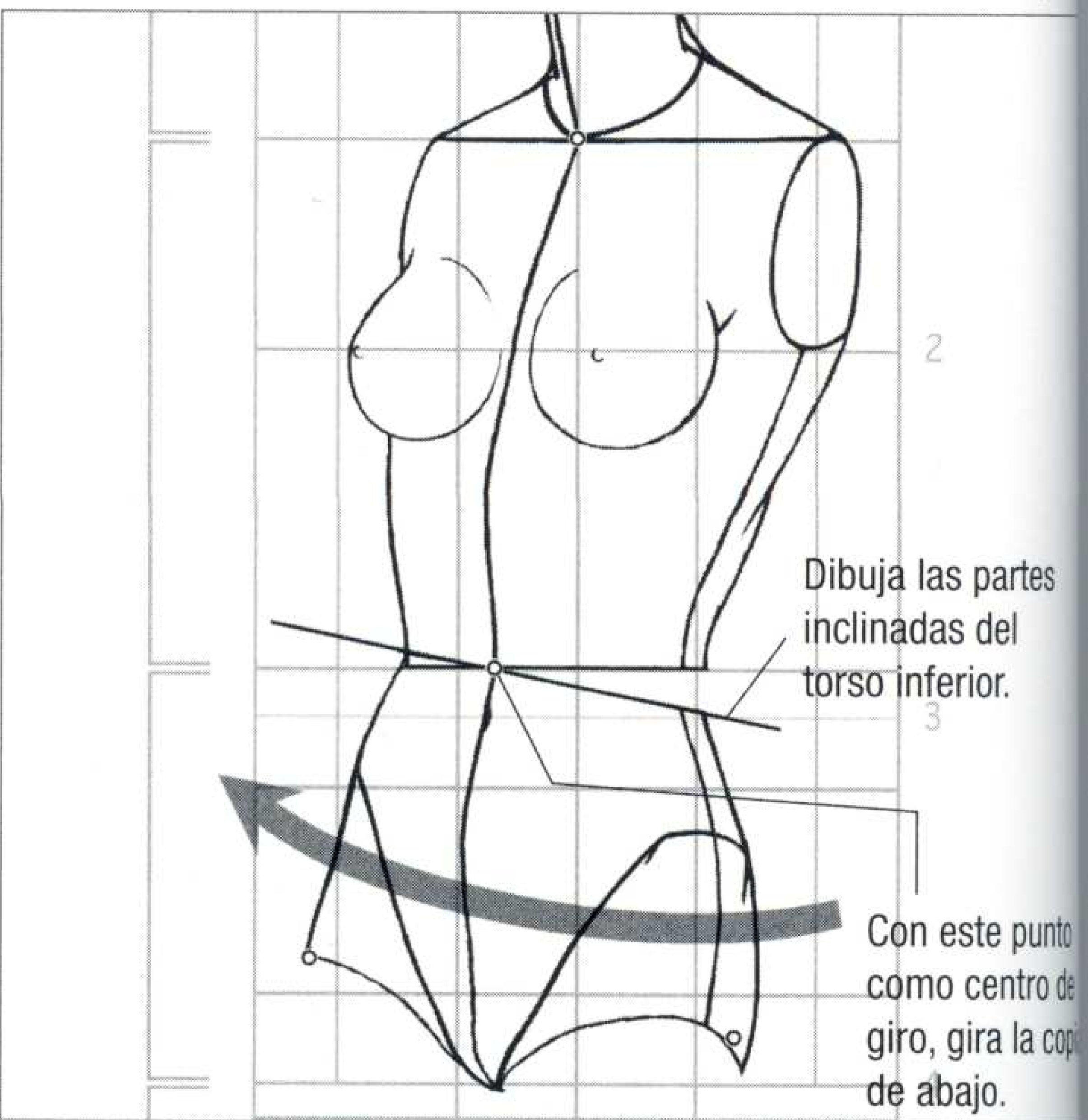
Ya que el tobillo de la pierna libre cuando está atrasada es más alto que el otro por la perspectiva, la línea inclinada que combina ambos tobillos es opuesta a la cintura, lo que es una excepción a la norma.

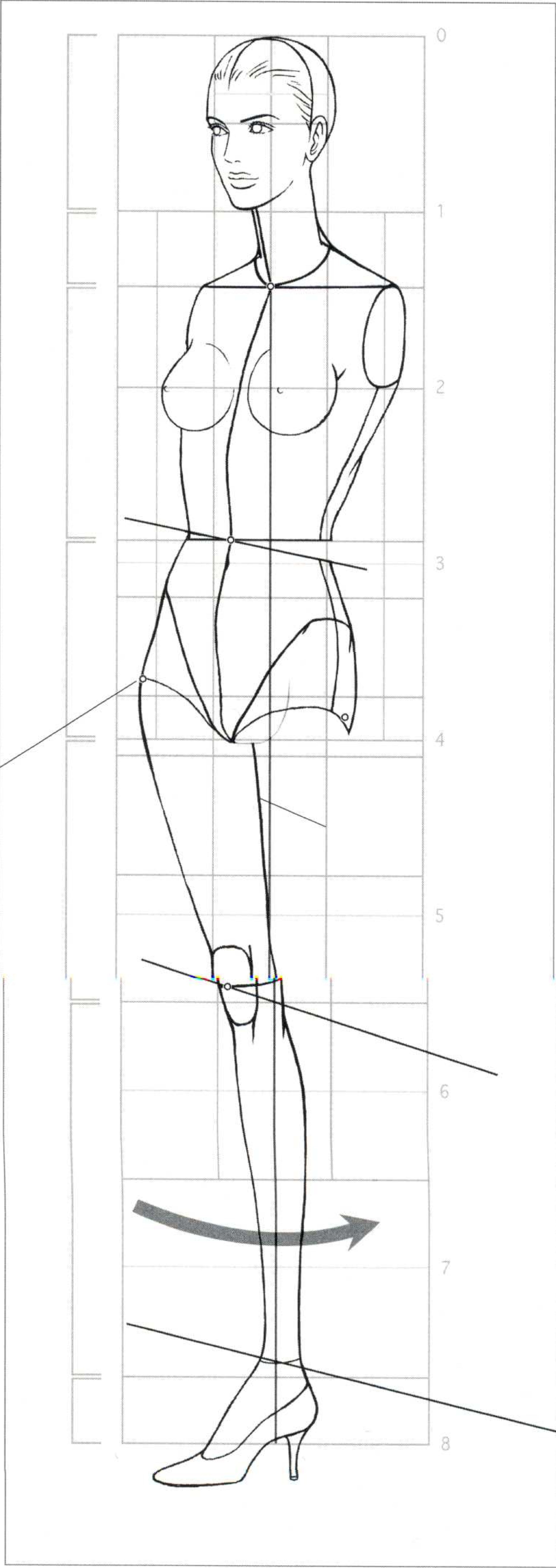
(3) Vista de tres cuartos apoyándose en una pierna.

Dibujaremos esta pose utilizando la vista de pie de tres cuartos. El proceso es exactamente el mismo que para la postura de pie frontal, salvo en que hay dos ejemplos de la pose de tres cuartos apoyándose en una pierna: con la pierna de apoyo detrás y al frente.

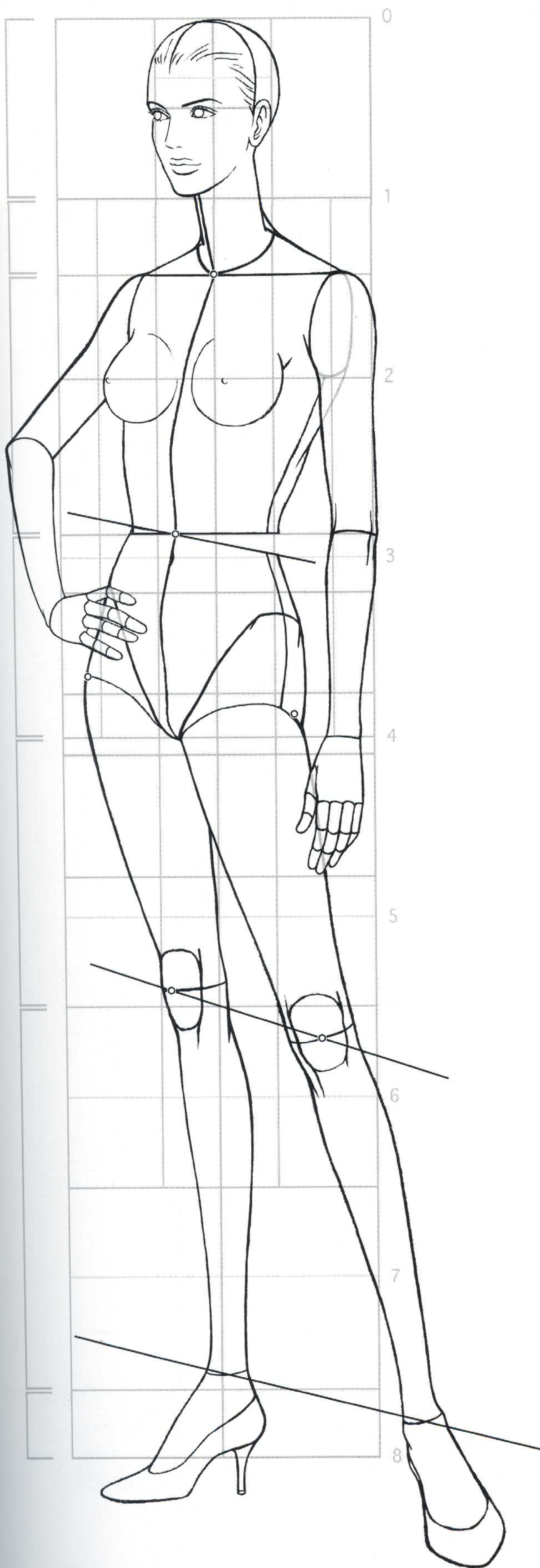
Vista de tres cuartos apoyándose en una pierna (pierna de apoyo detrás)

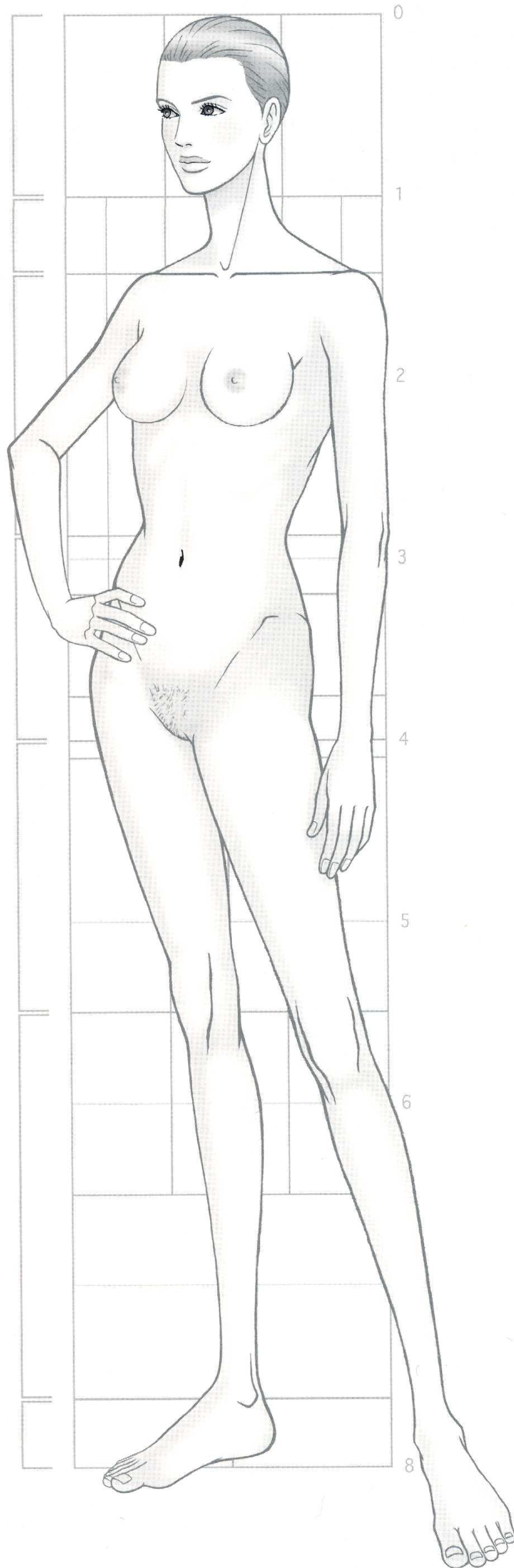

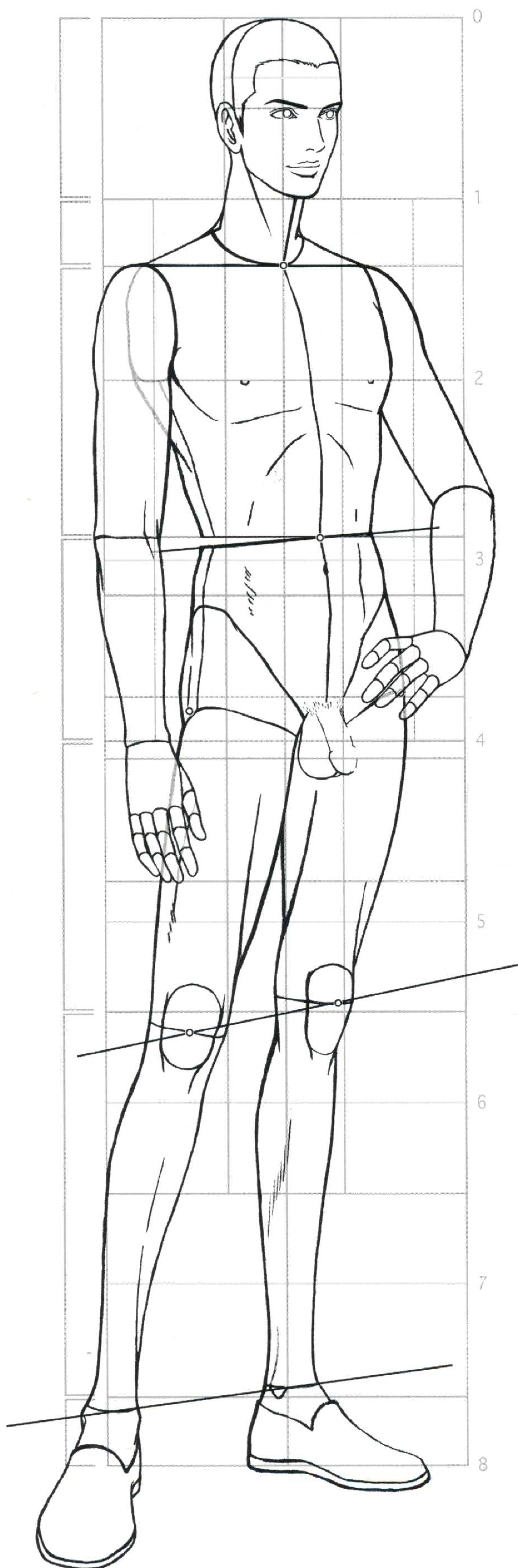

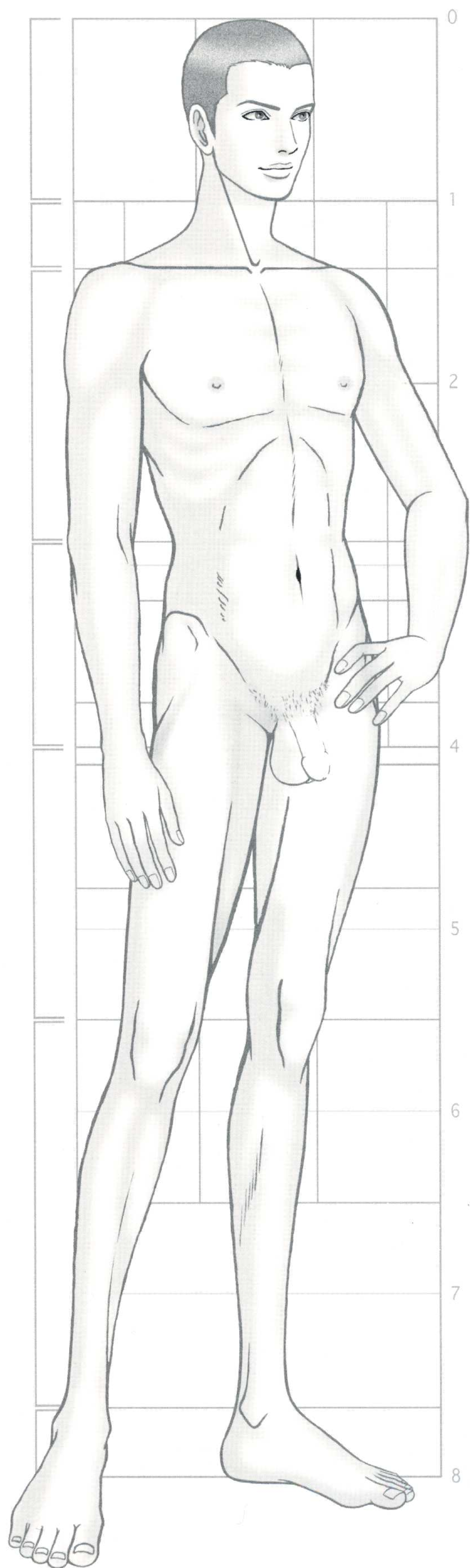

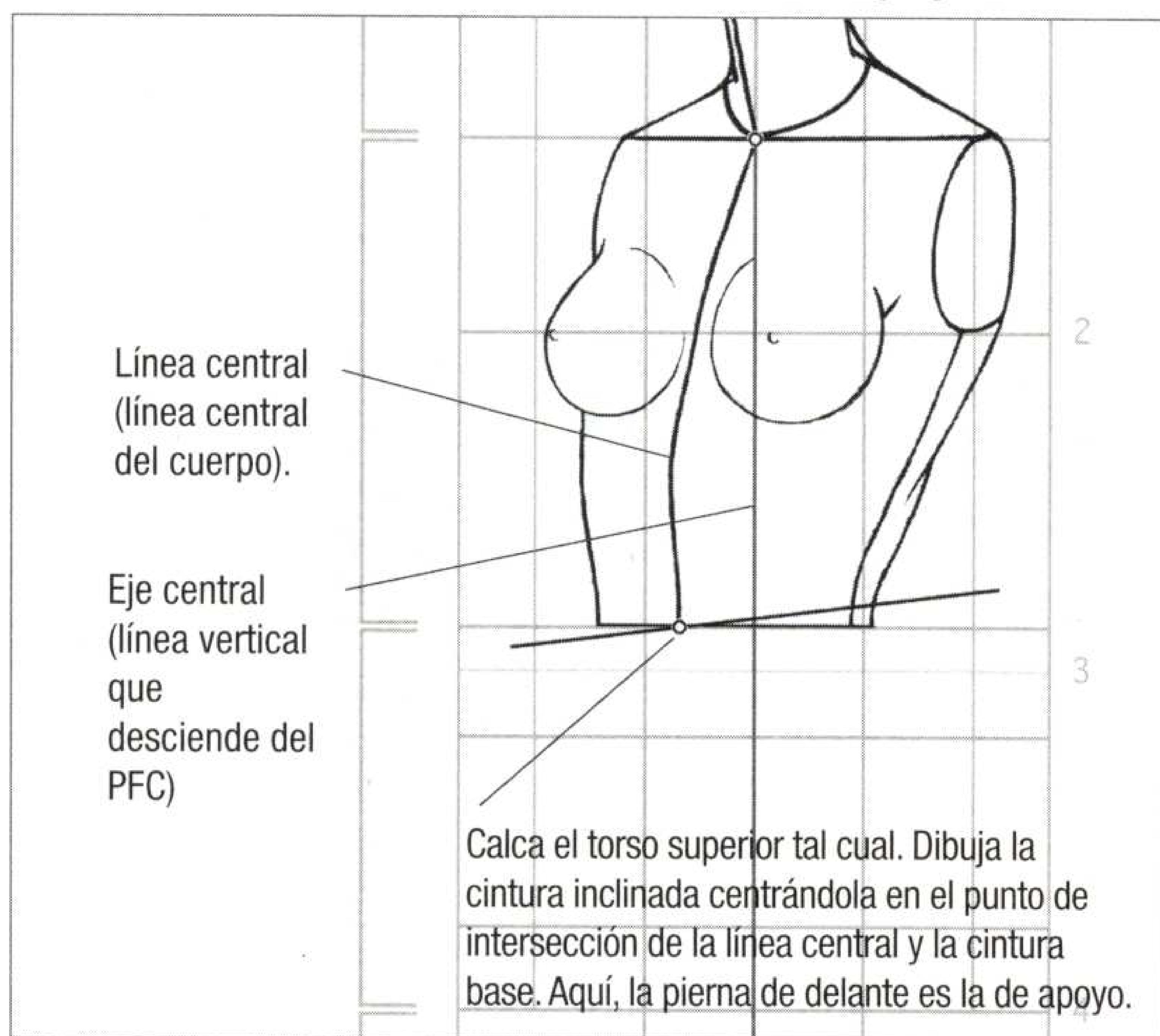
Dibuja los brazos y manos para completar la pose.

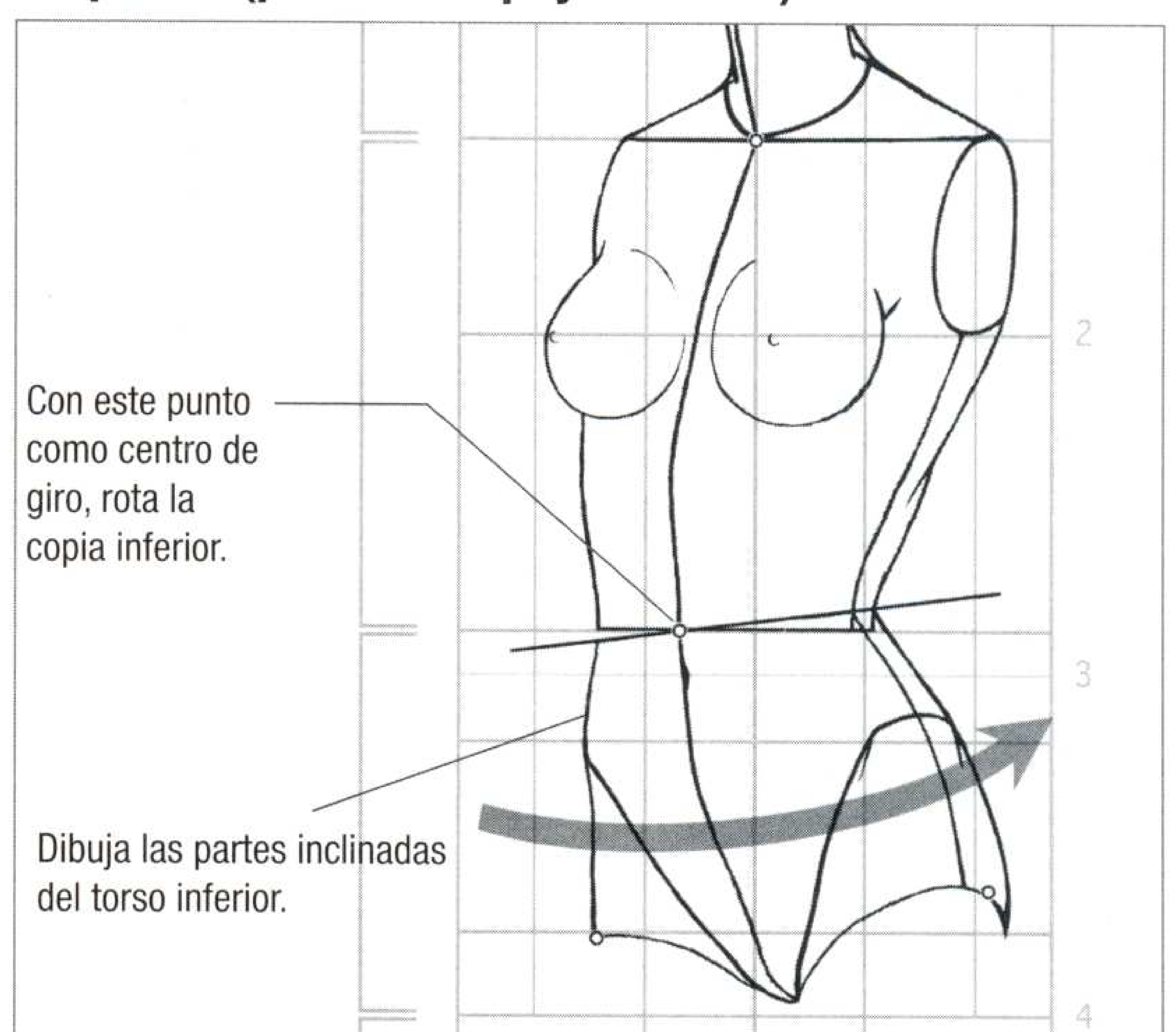

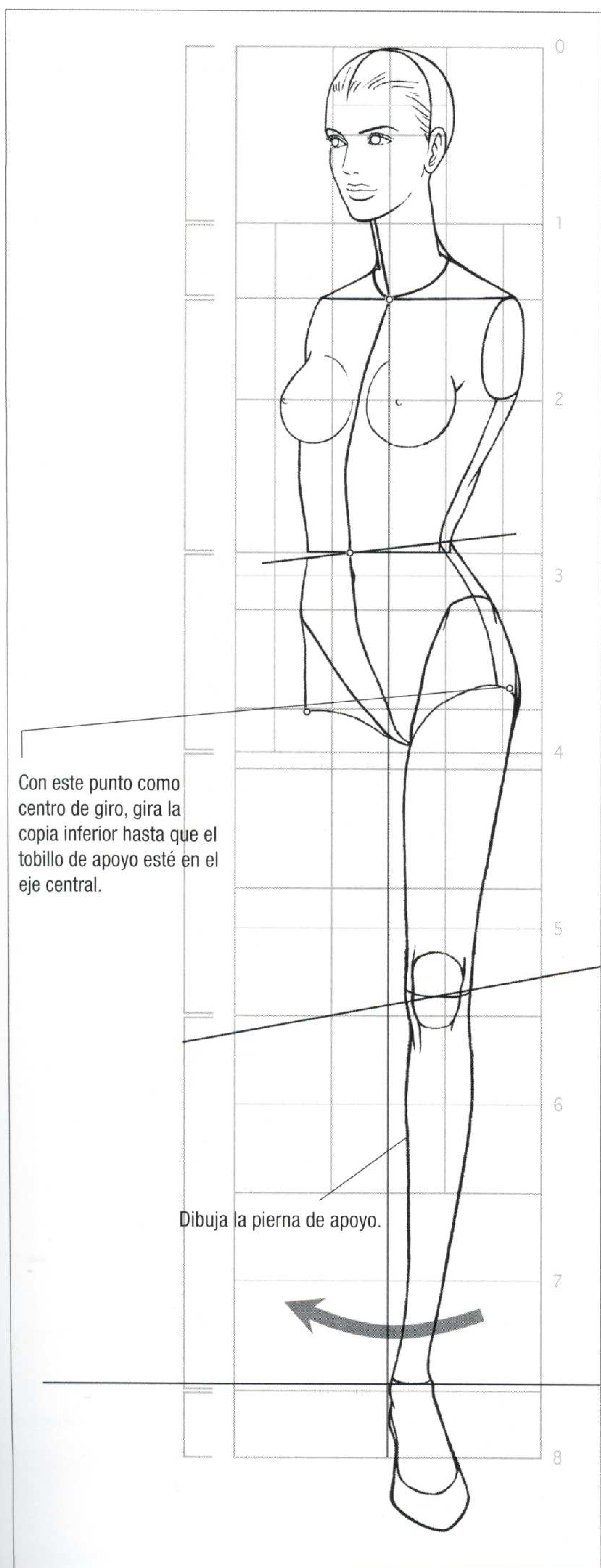
El mismo método se puede aplicar a la pose masculina.

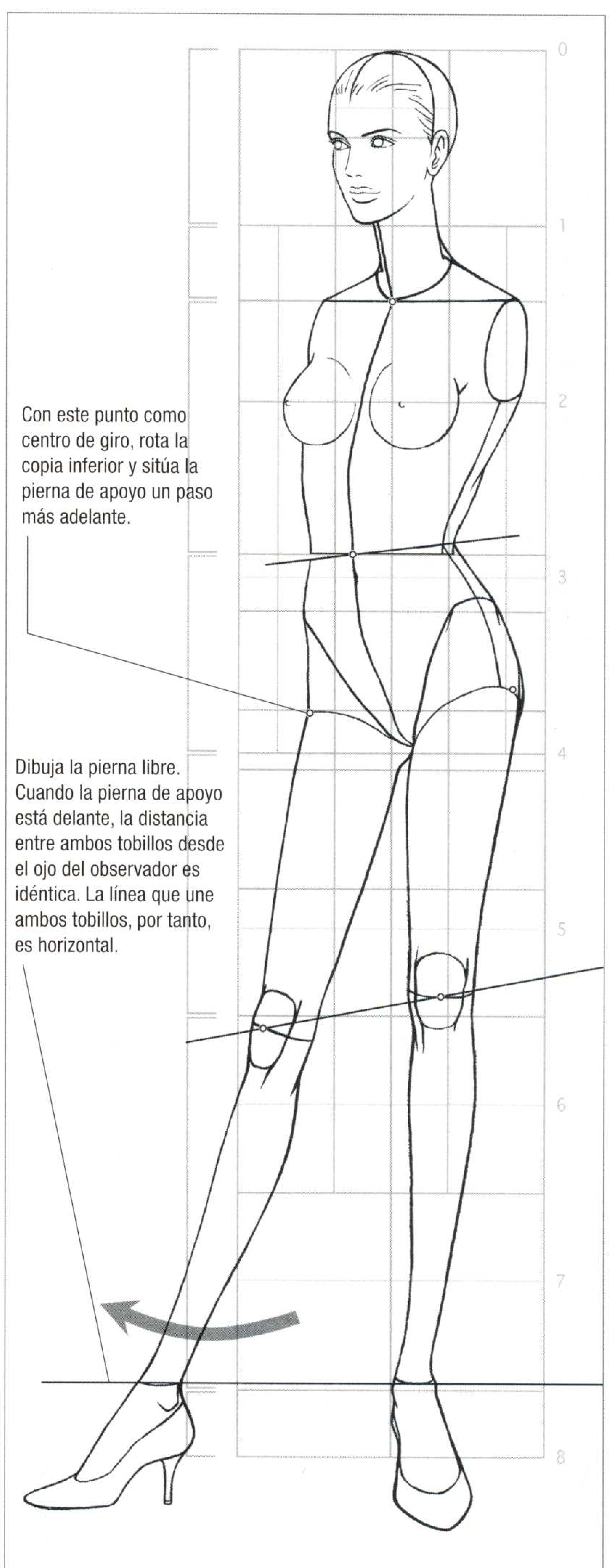

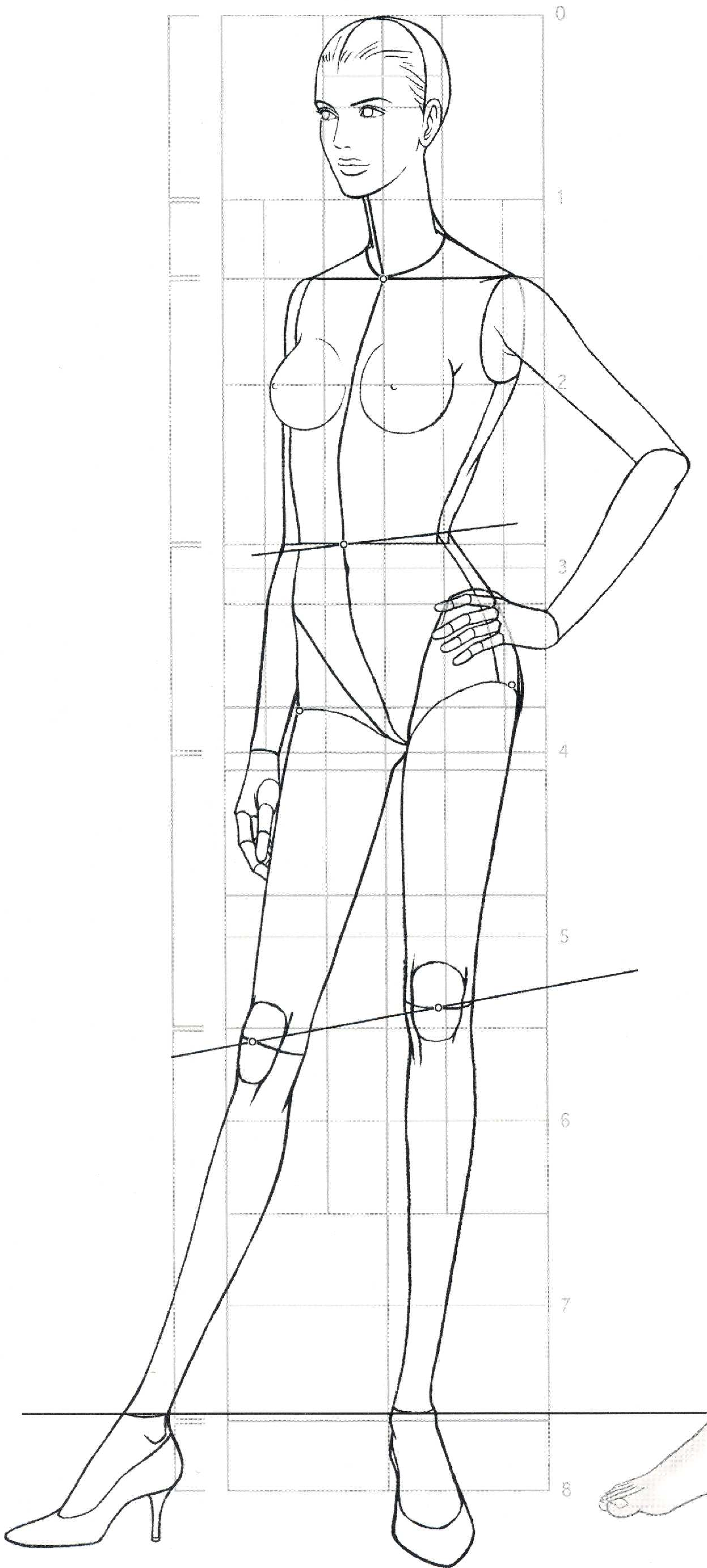
Vista de tres cuartos apoyándose en una pierna (pierna de apoyo delante)

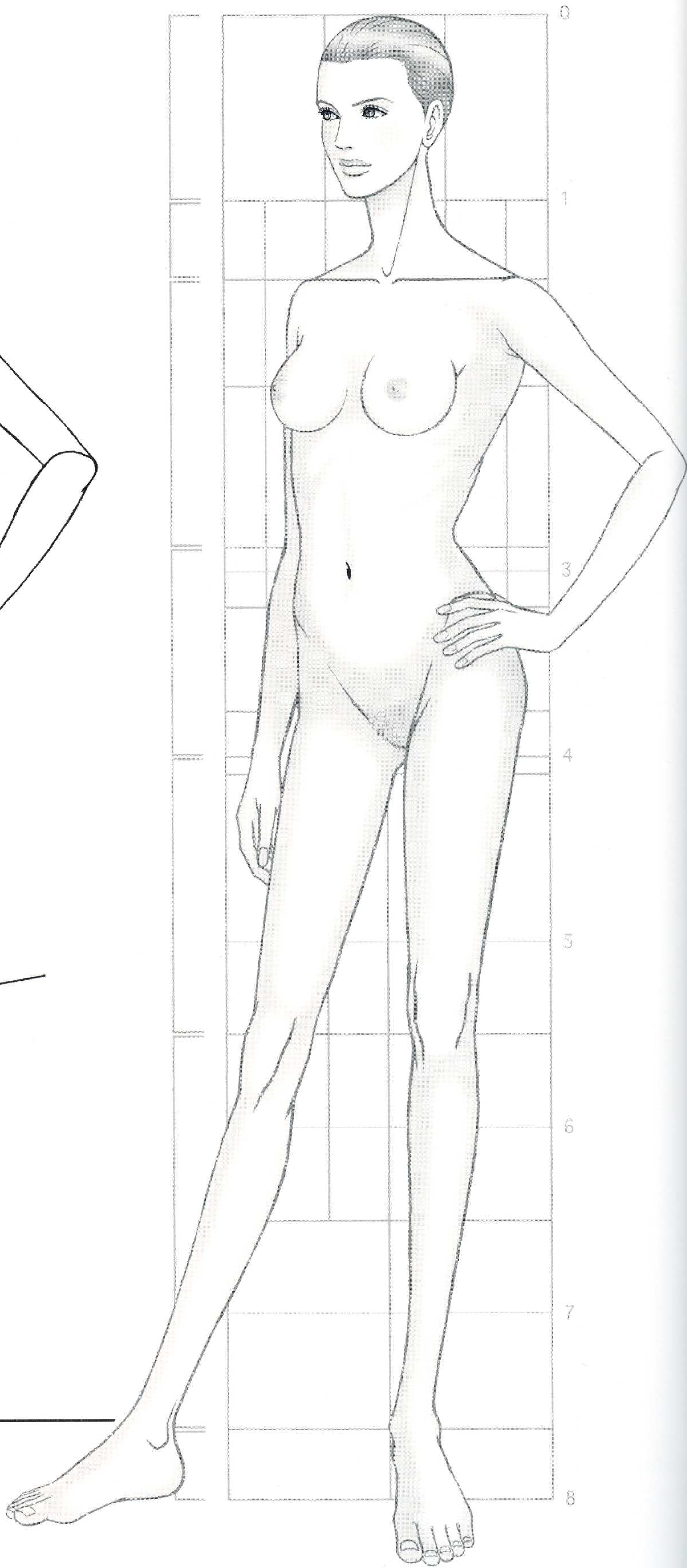

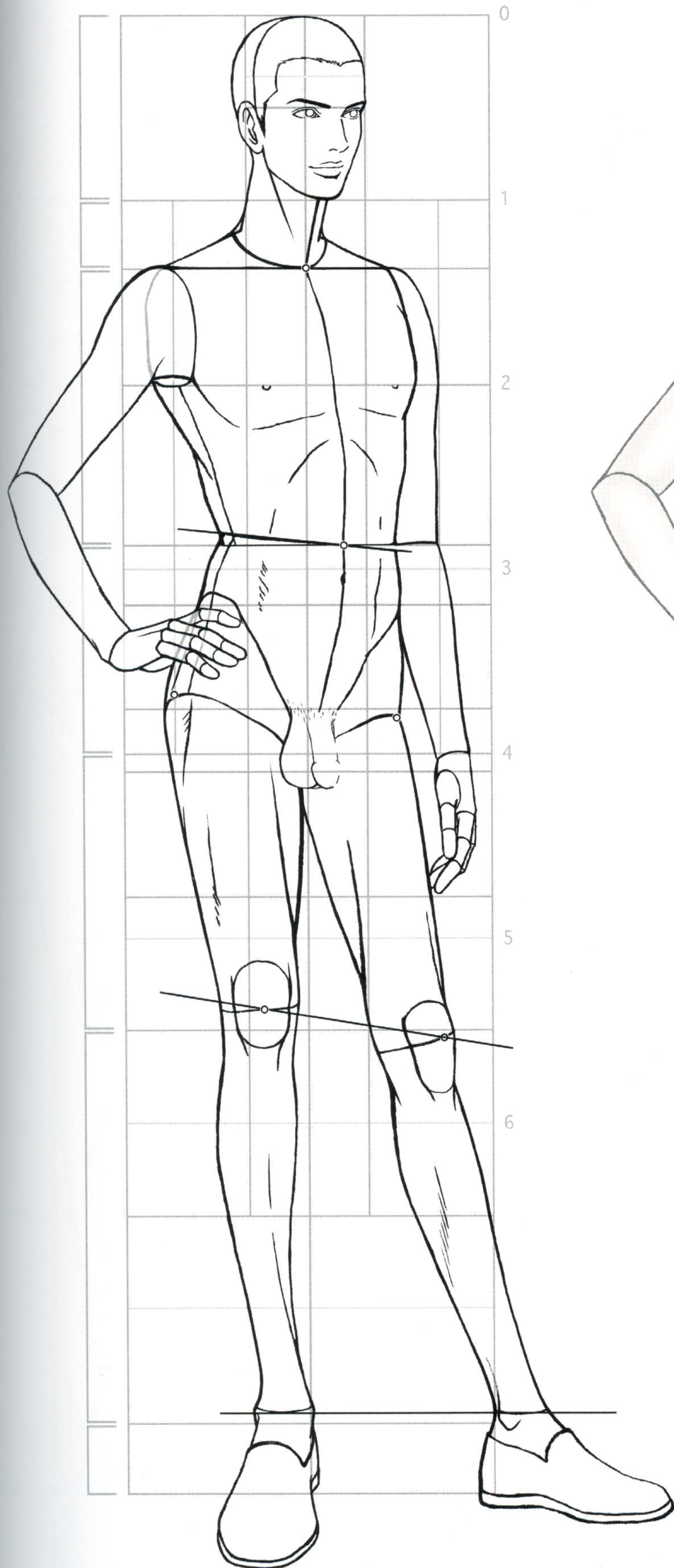

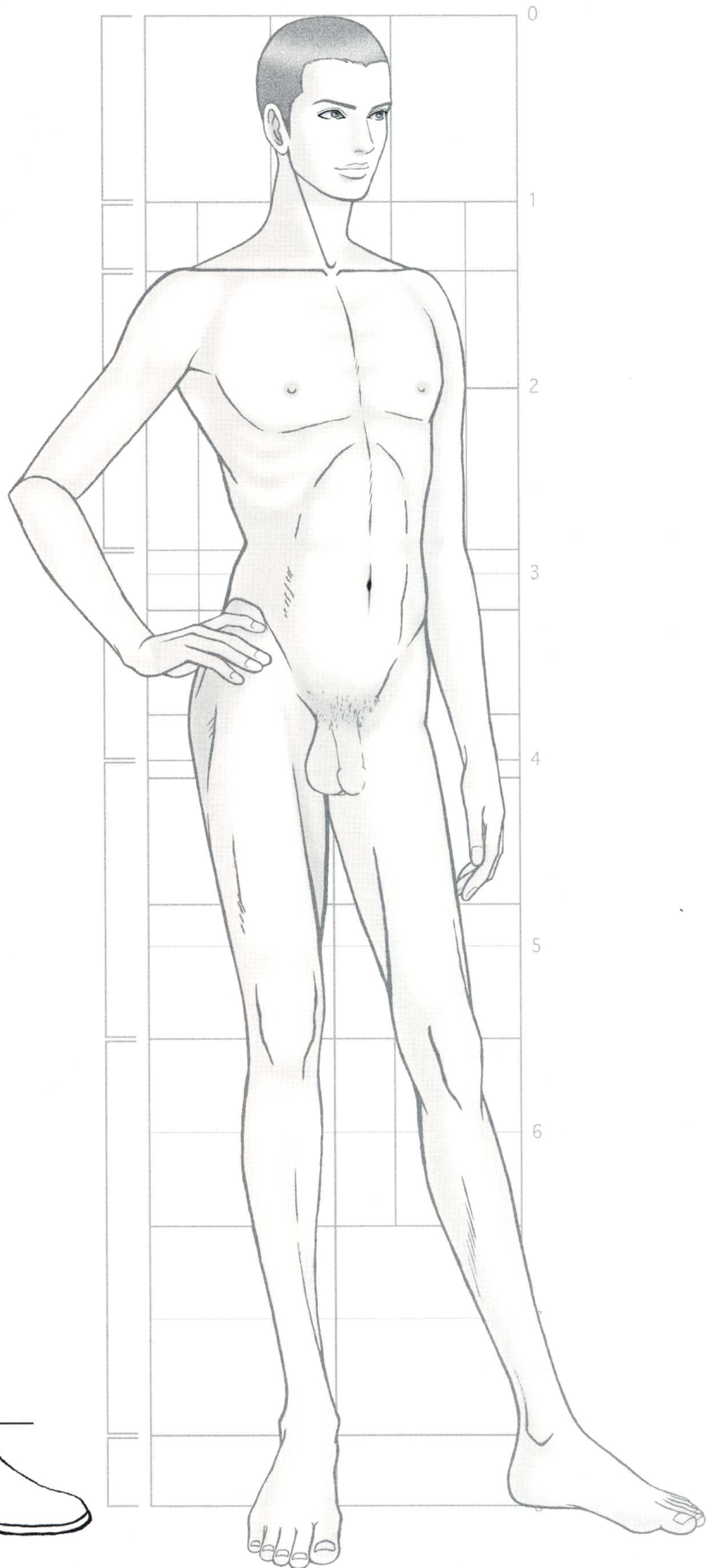

Dibuja los brazos y manos para completar la pose.

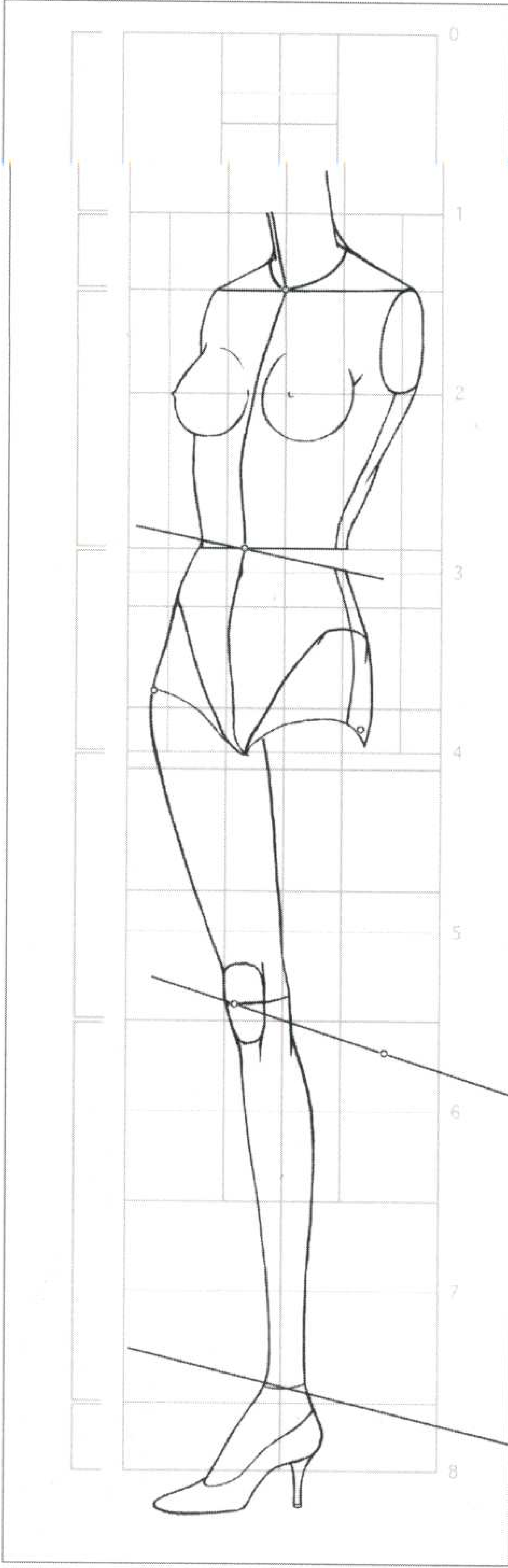

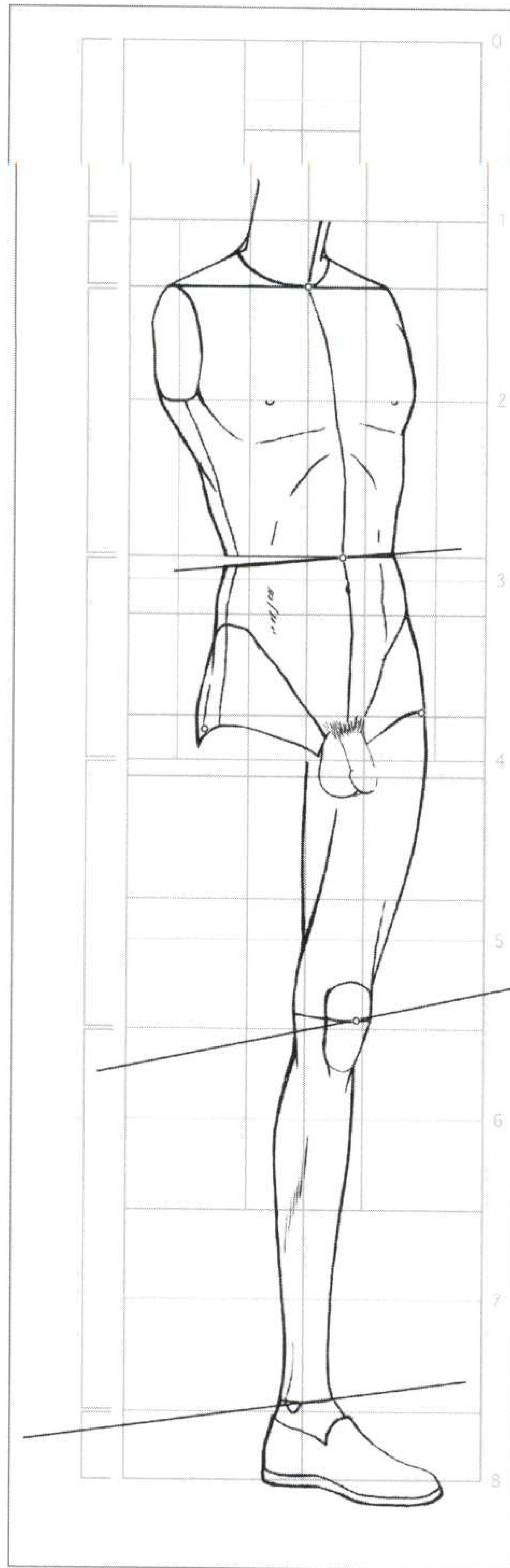

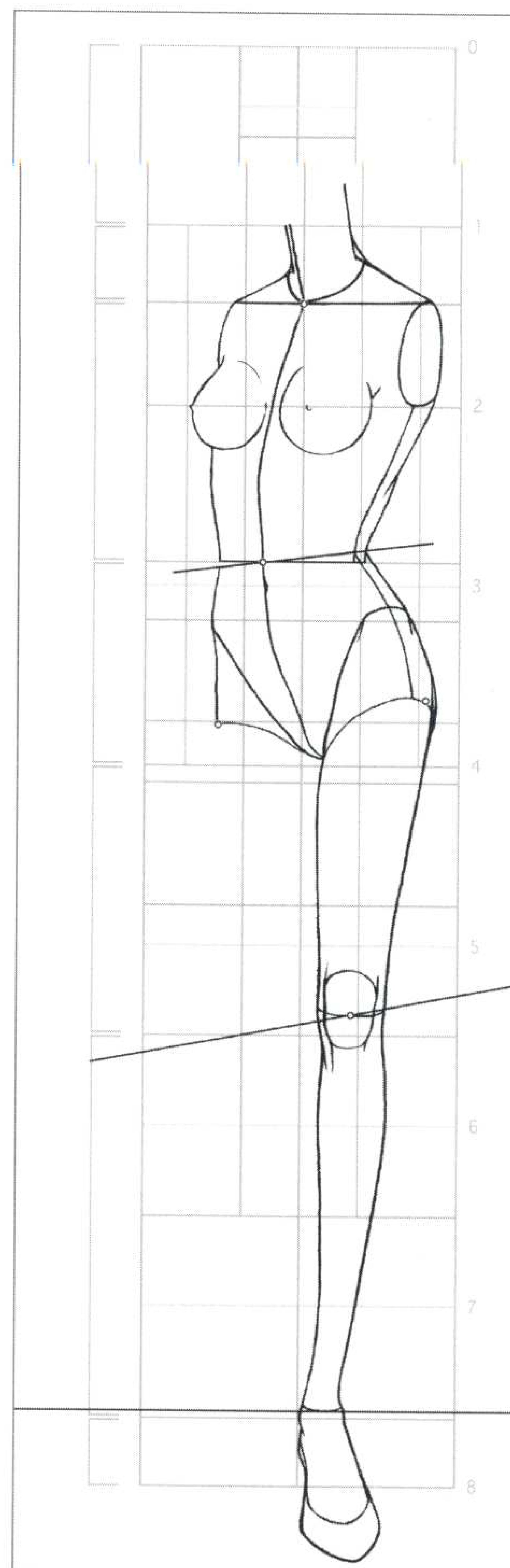
El mismo método se puede aplicar a la pose masculina.

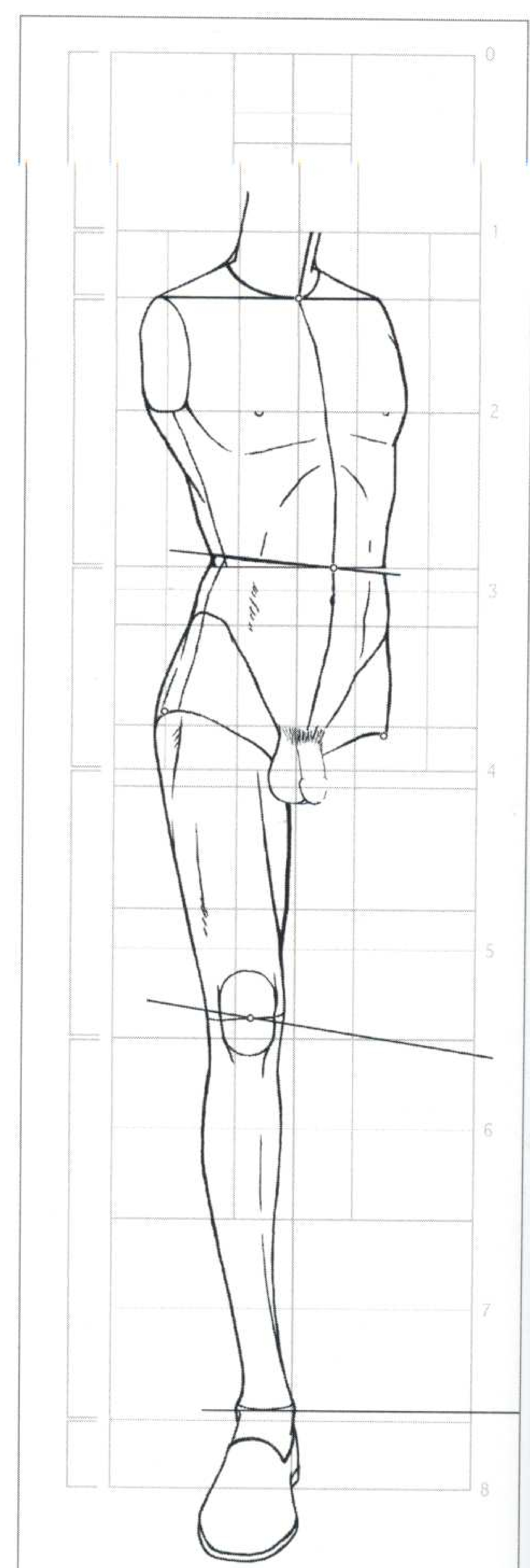
Partes básicas de la pose de tres cuartos apoyándose en una pierna.

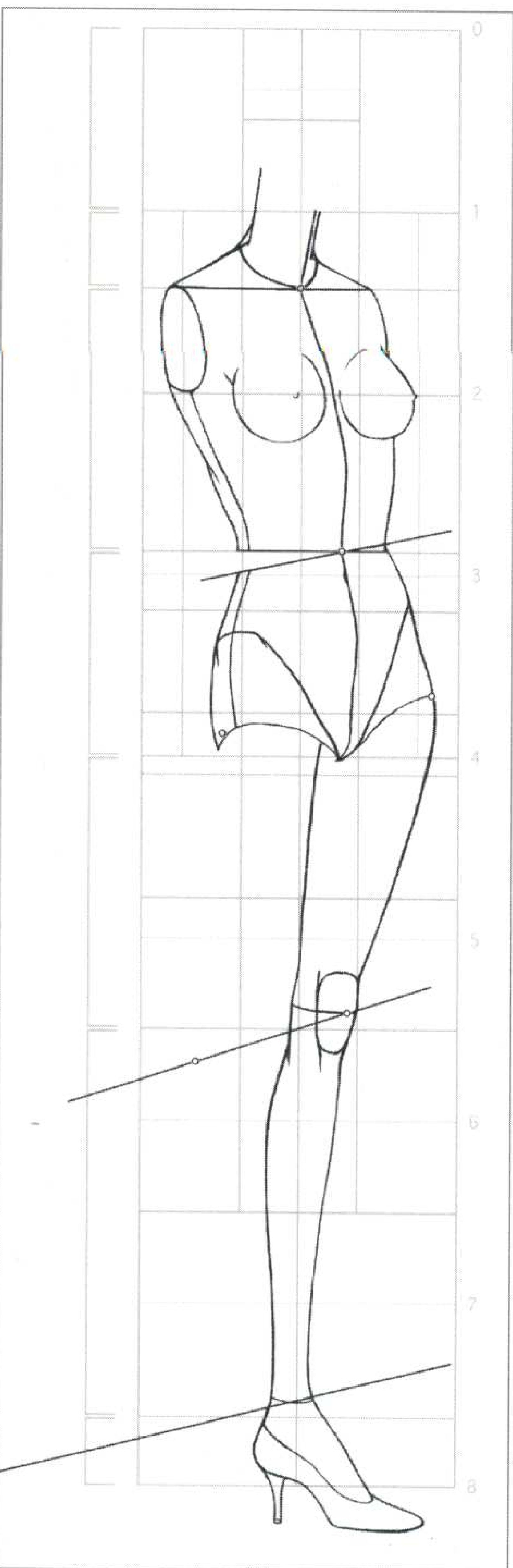
Crea variaciones de esta pose, añadiendo movimientos de la cara, manos y pierna libre.

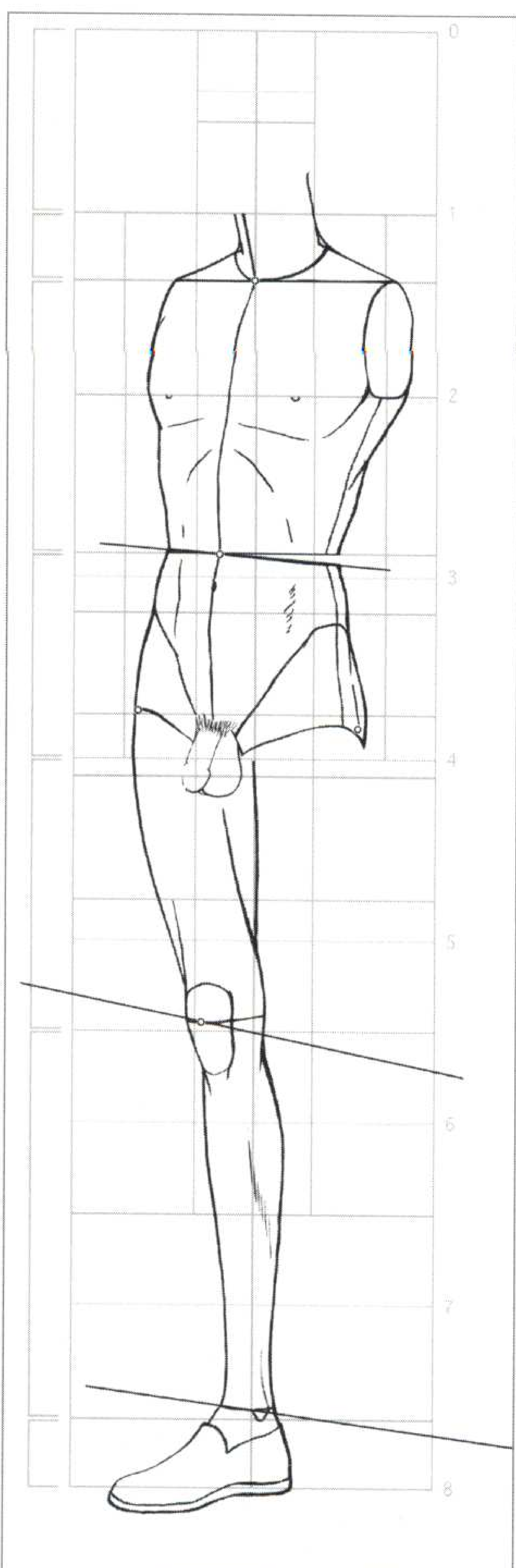

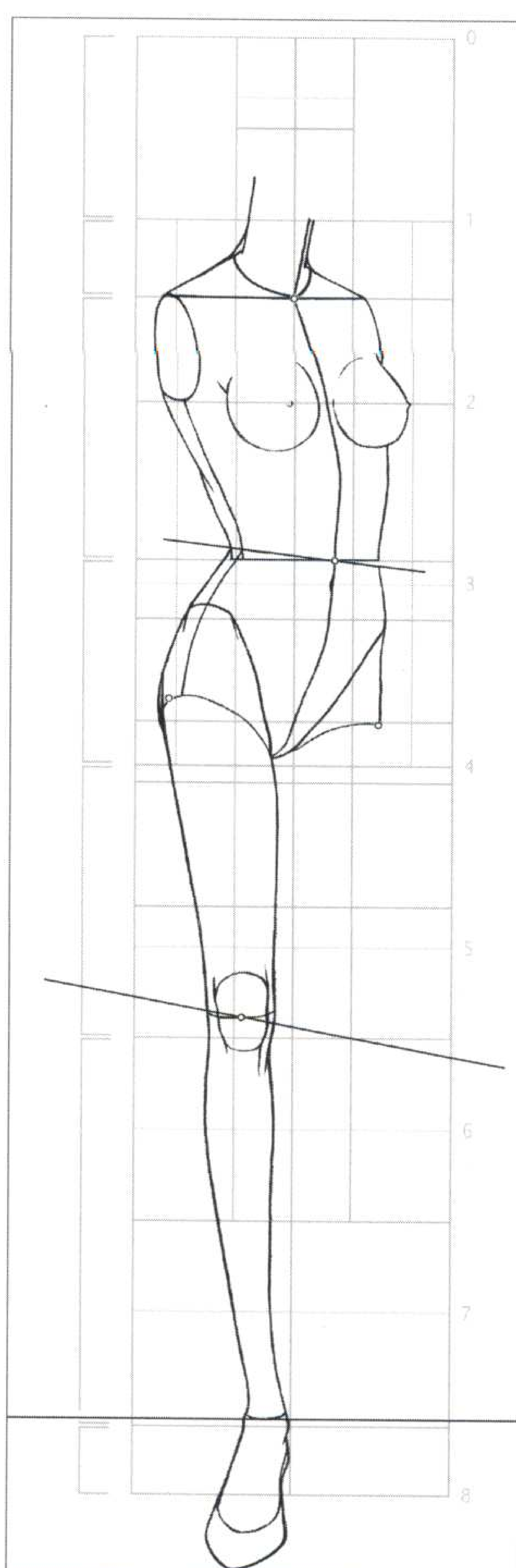

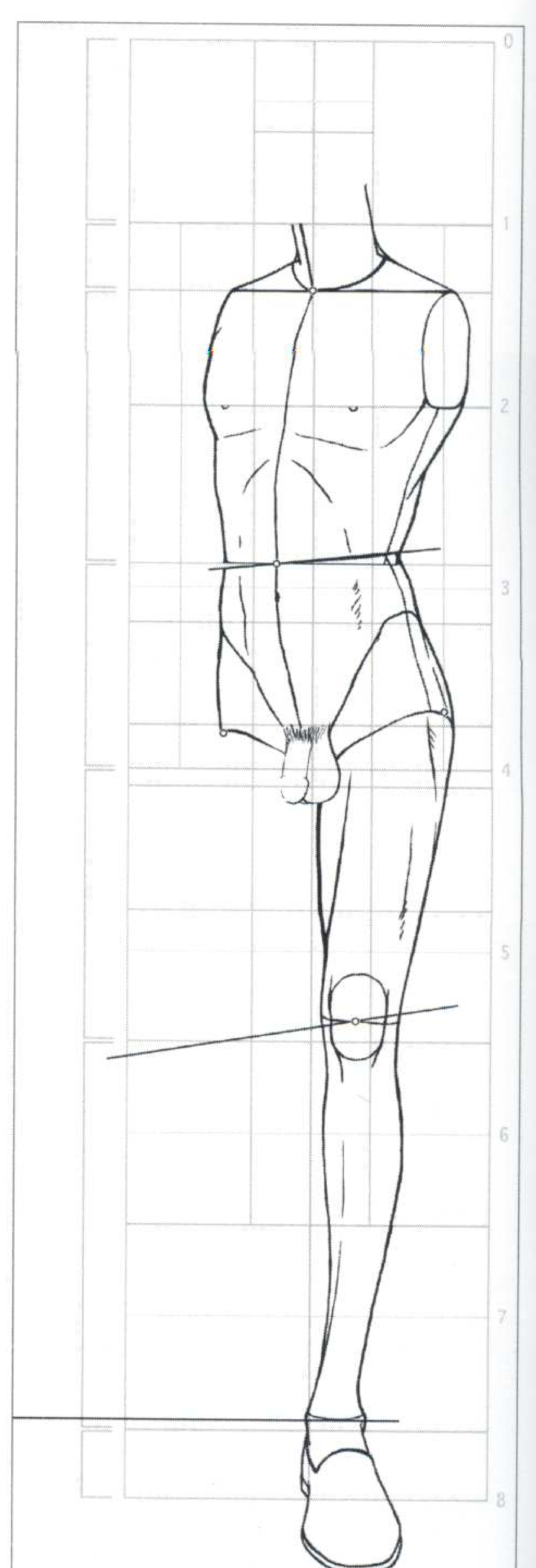

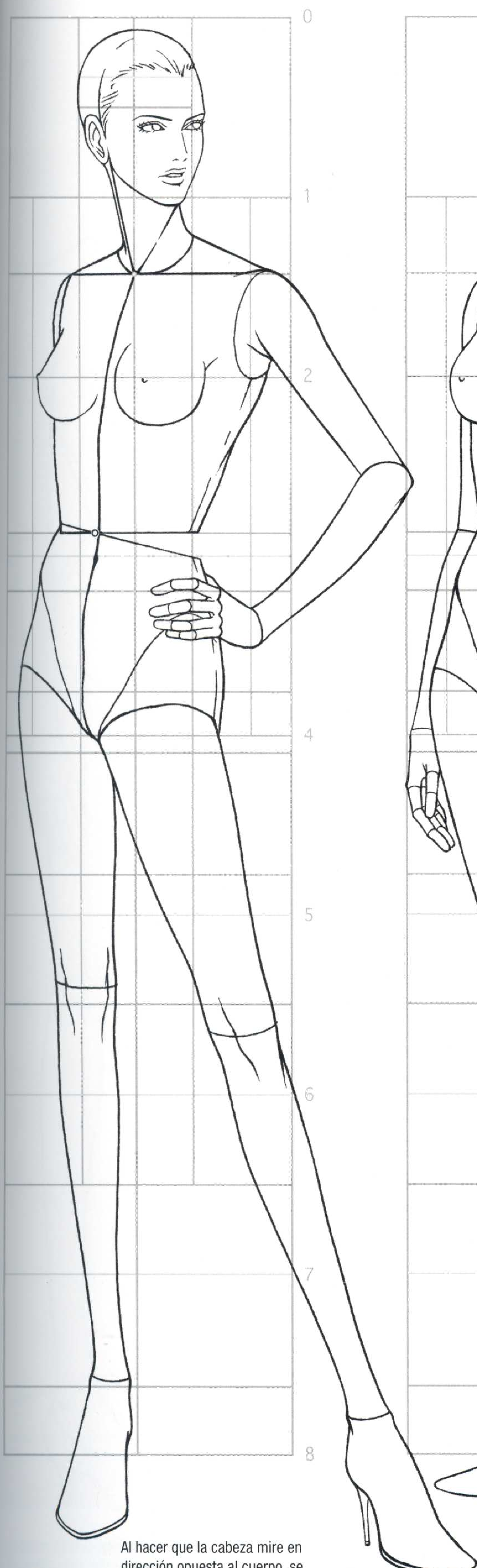

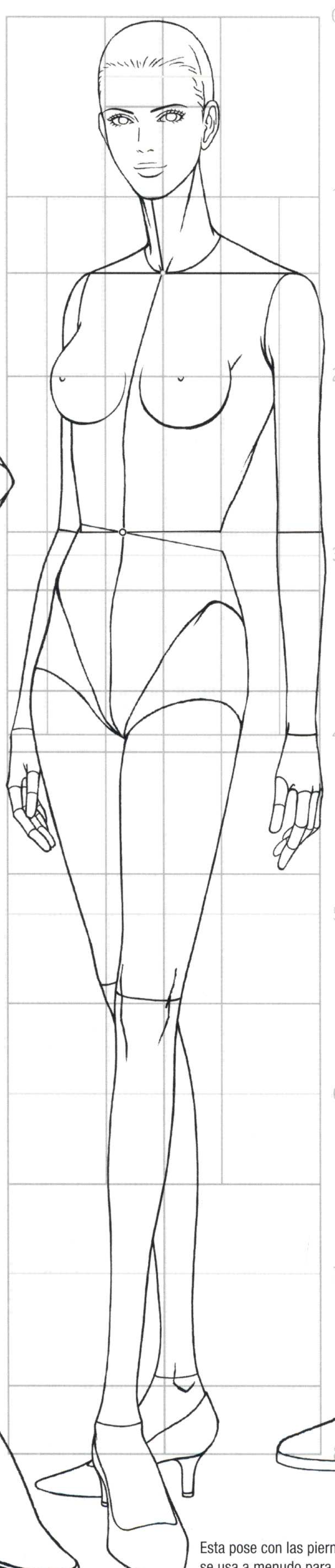

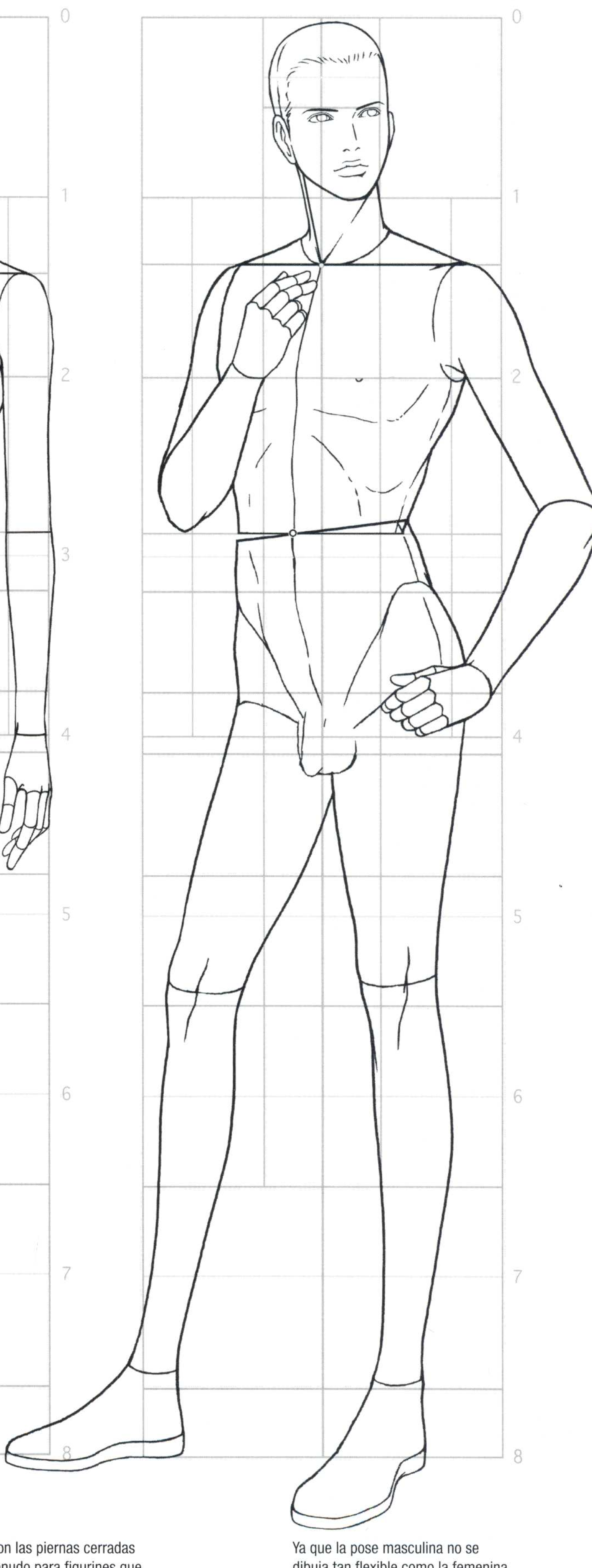

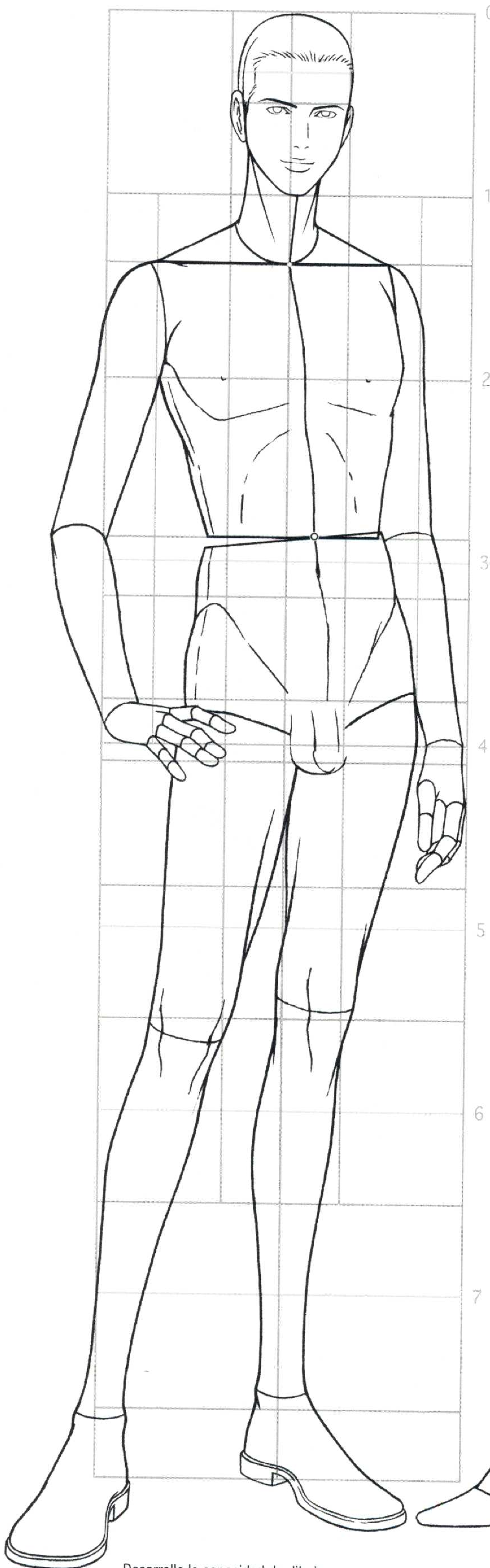
Al hacer que la cabeza mire en dirección opuesta al cuerpo, se puede crear una sensación adicional de movimiento.

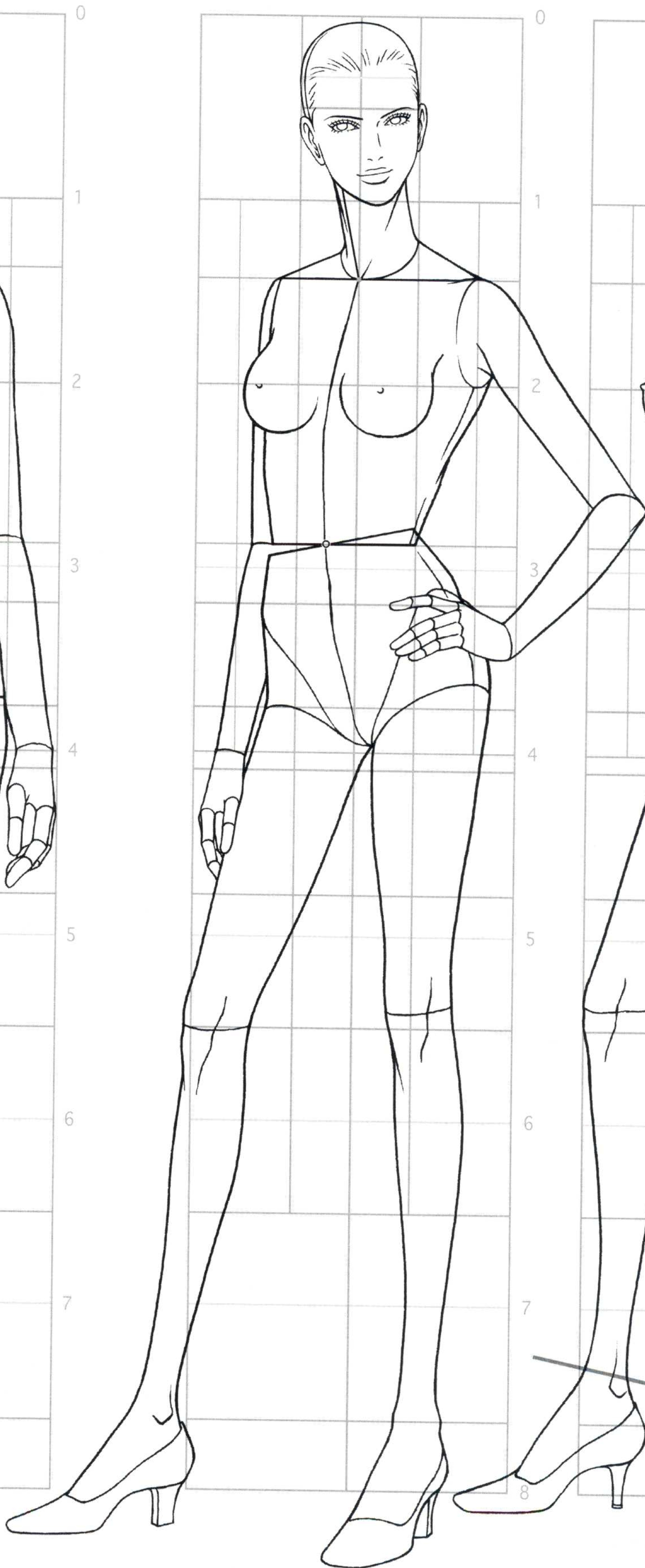
Esta pose con las piernas cerradas se usa a menudo para figurines que llevan una falda ajustada.

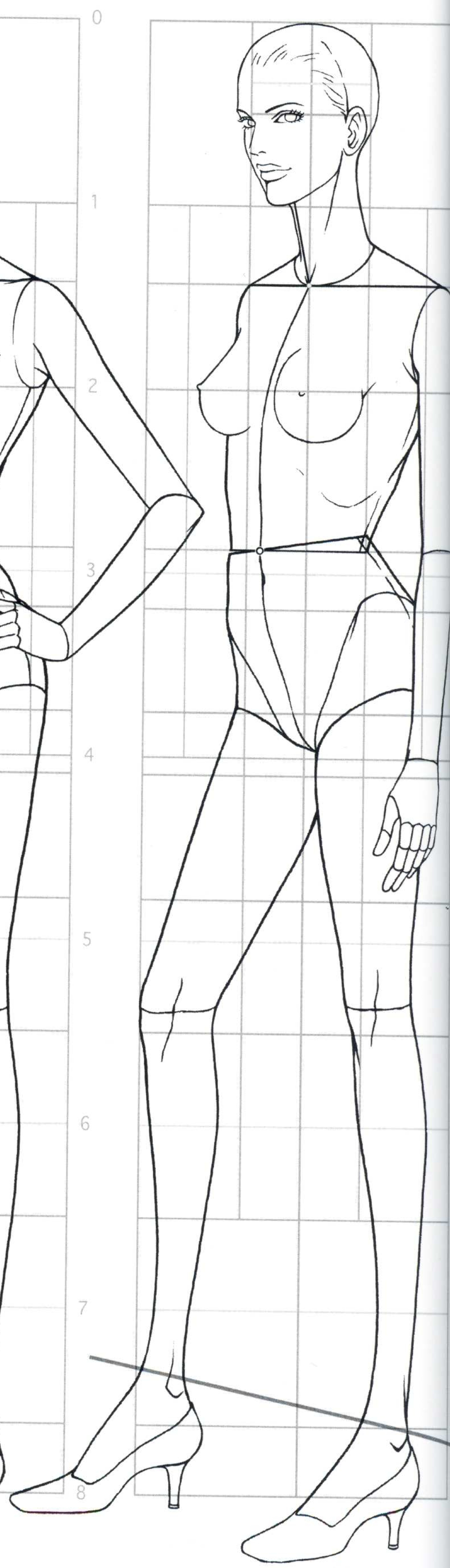
Ya que la pose masculina no se dibuja tan flexible como la femenina, la dirección de la cabeza resulta aquí el elemento clave.

Desarrolla la capacidad de dibujar piernas en distintas direcciones.

Con distintas direcciones de la pierna de apoyo, las rodillas y los pies siempre miran más o menos hacia la misma dirección.

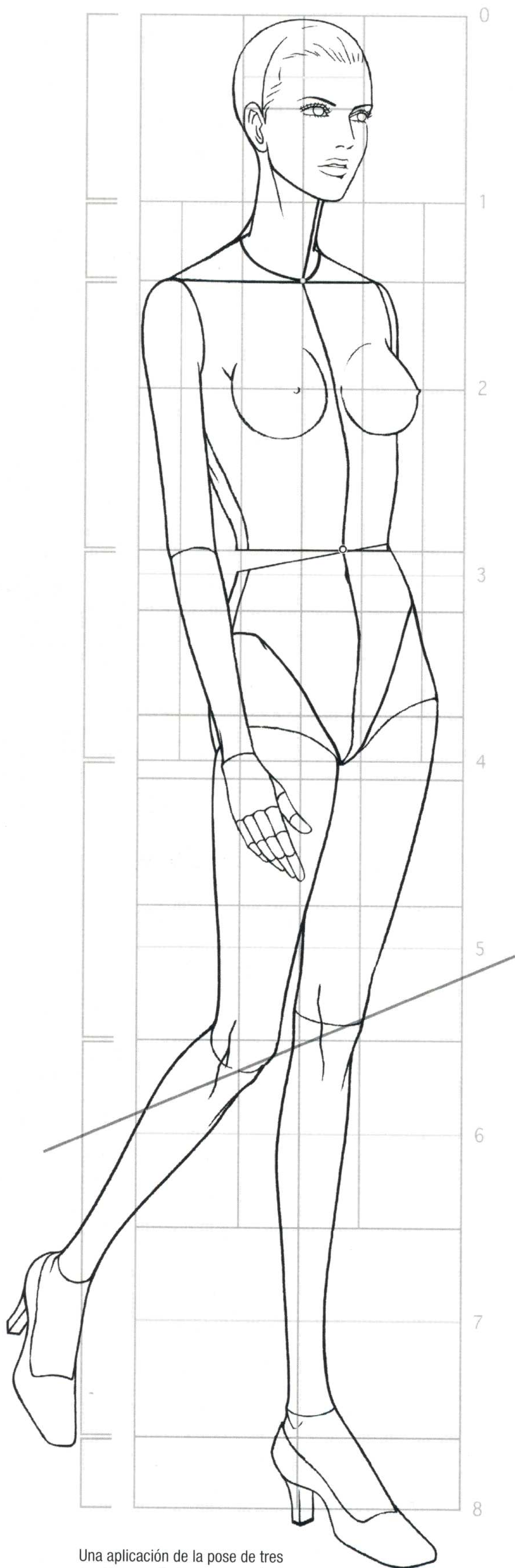

Ligeramente en diagonal. La pierna libre está situada más atrás que la pierna de apoyo.

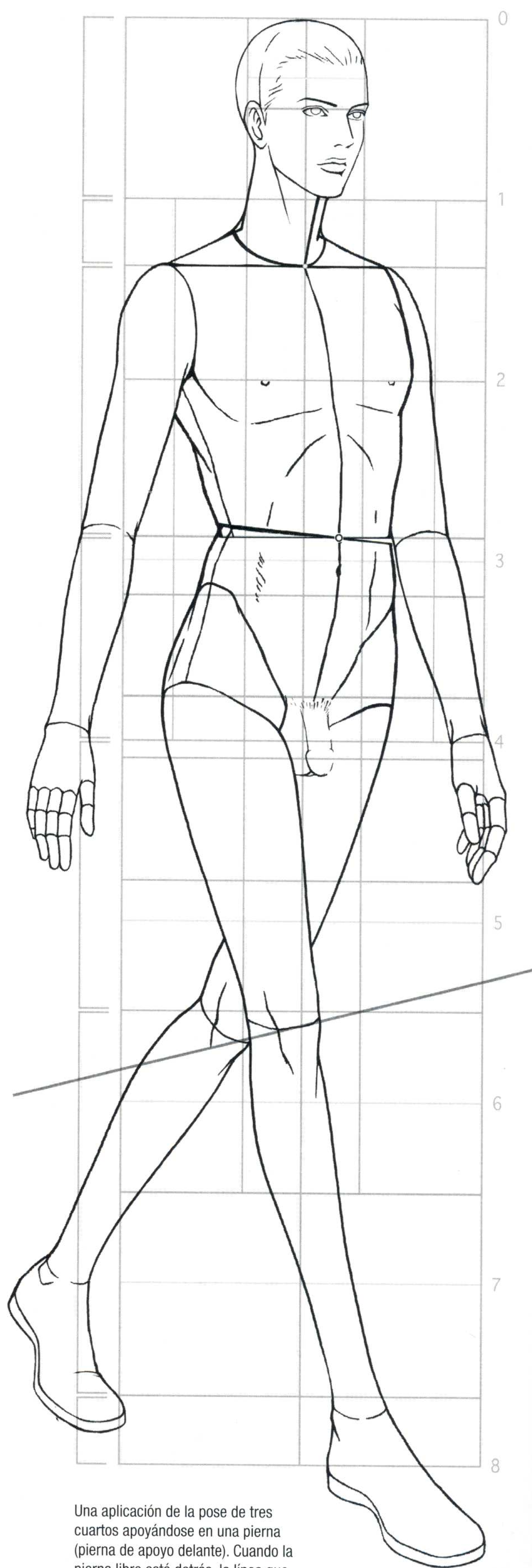
ulo de la línea que une
dillas es el mismo que el
cintura.

Se puede crear una pose
caminando con sólo camb
la posición del tobillo de la

Una aplicación de la pose de tres cuartos apoyándose en una pierna (pierna de apoyo atrás).

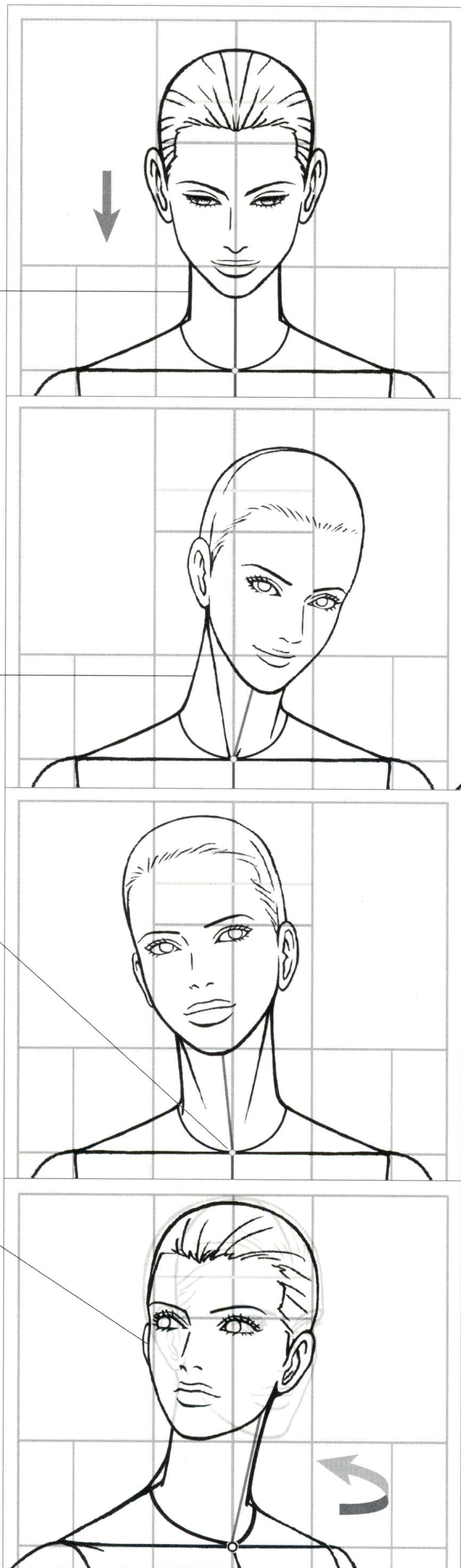

Una aplicación de la pose de tres cuartos apoyándose en una pierna (pierna de apoyo delante). Cuando la pierna libre está detrás, la línea que une ambas rodillas puede tener un ángulo contrario a la cintura.

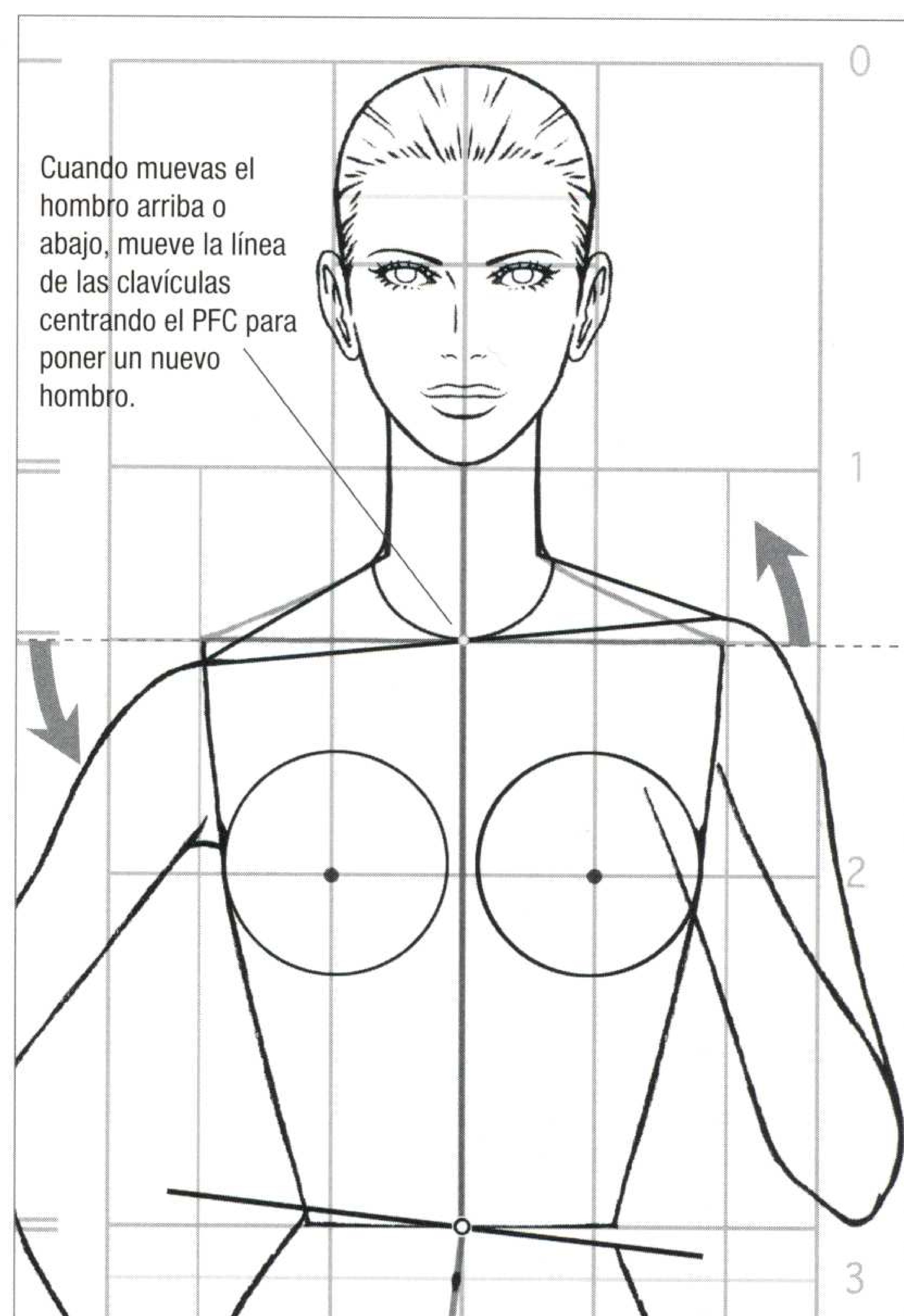
(6) Movimientos de cada parte

Cuantos más movimientos hagas, pueden suceder más distorsiones, por lo que presta especial atención a los puntos clave cuando muevas las partes.

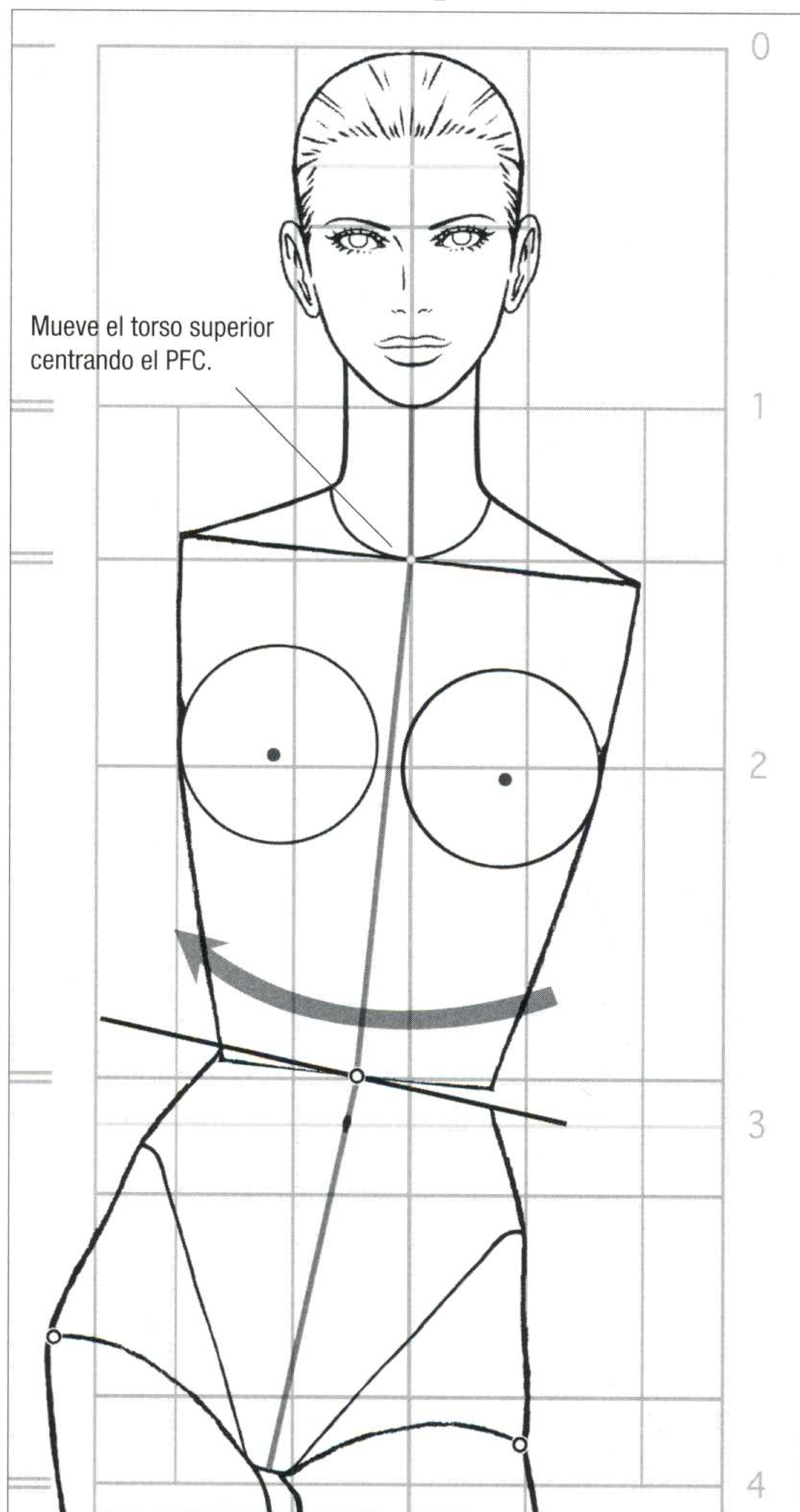
Cabeza y cuello

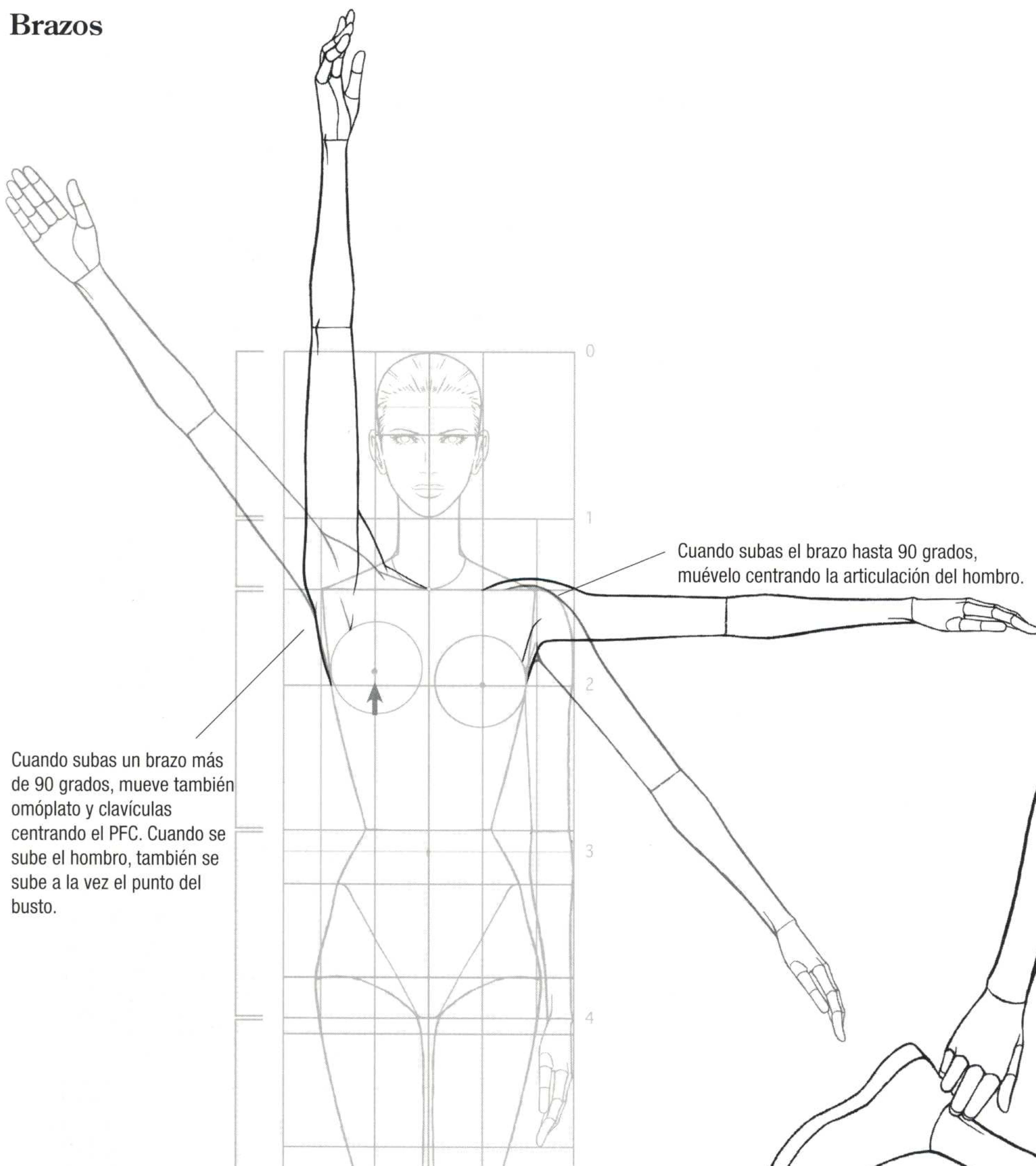
Hombros

Torso superior

Brazos

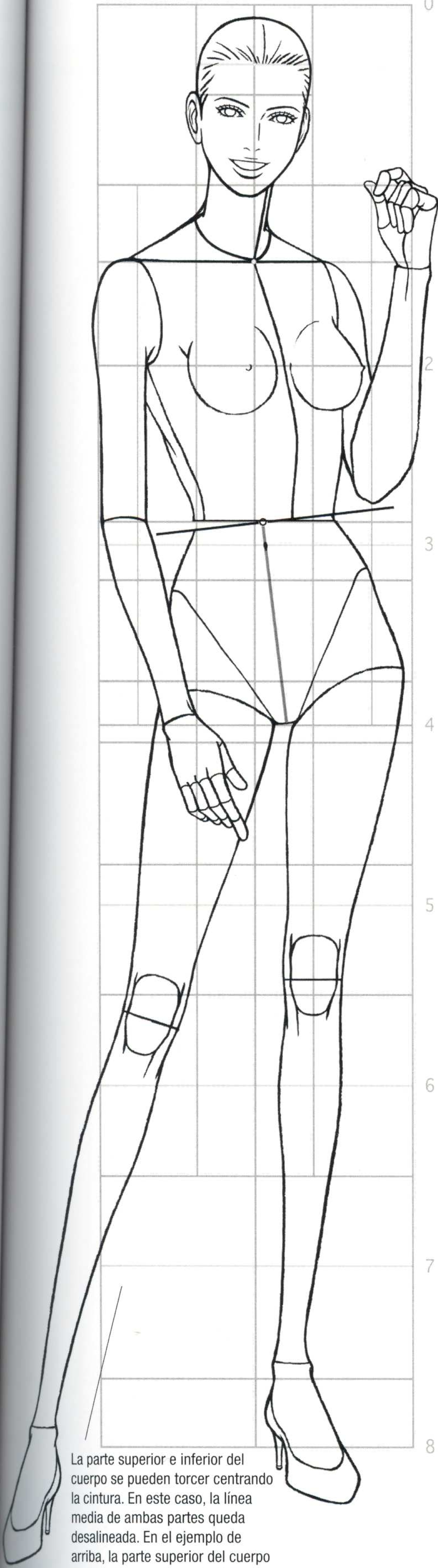
De tres cuartos apoyándose en una pierna

(7) Variantes de la pose

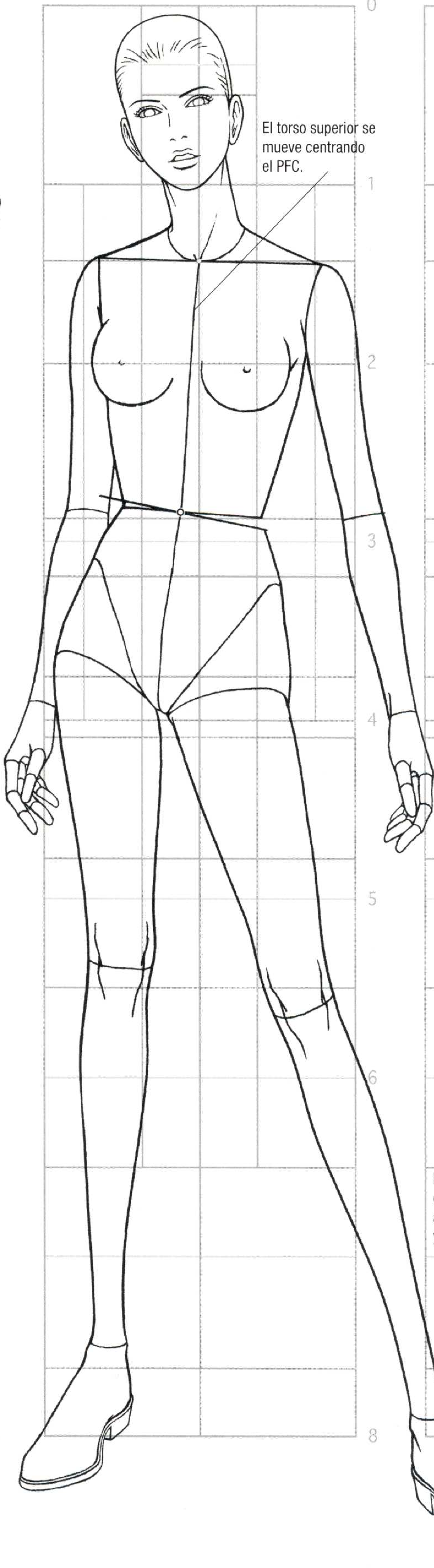
Aquí se presentan distintas aplicaciones de la pose. Crea las tuyas propias basándote en lo que has aprendido aquí.

Giro de cintura

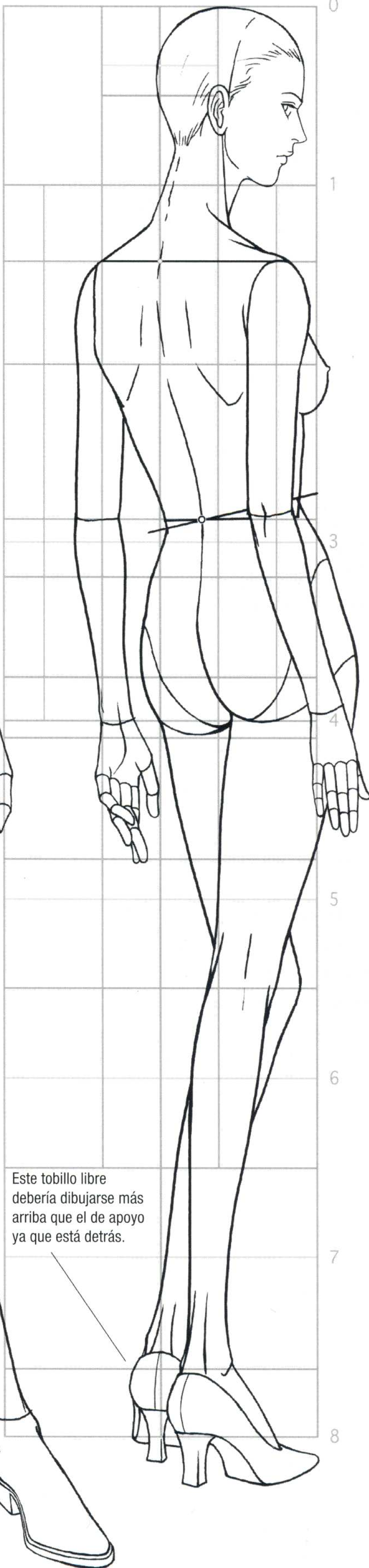

La parte superior e inferior del cuerpo se pueden torcer centrando la cintura. En este caso, la línea media de ambas partes queda desalineada. En el ejemplo de arriba, la parte superior del cuerpo está de tres cuartos, mientras que la inferior está de frente.

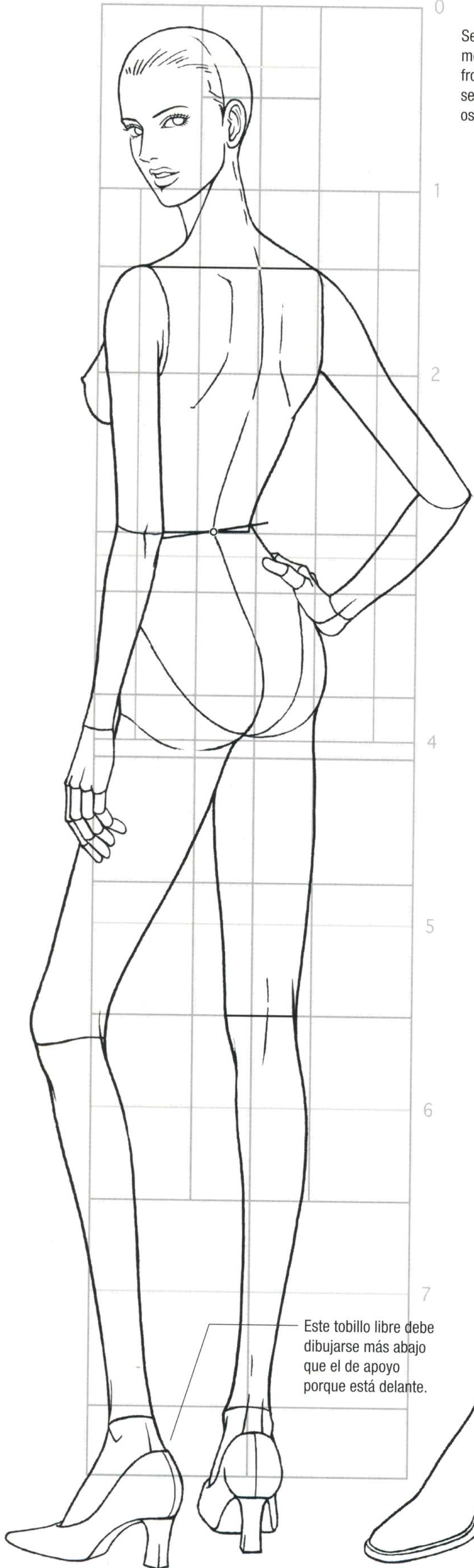
De frente, apoyándose en una pierna

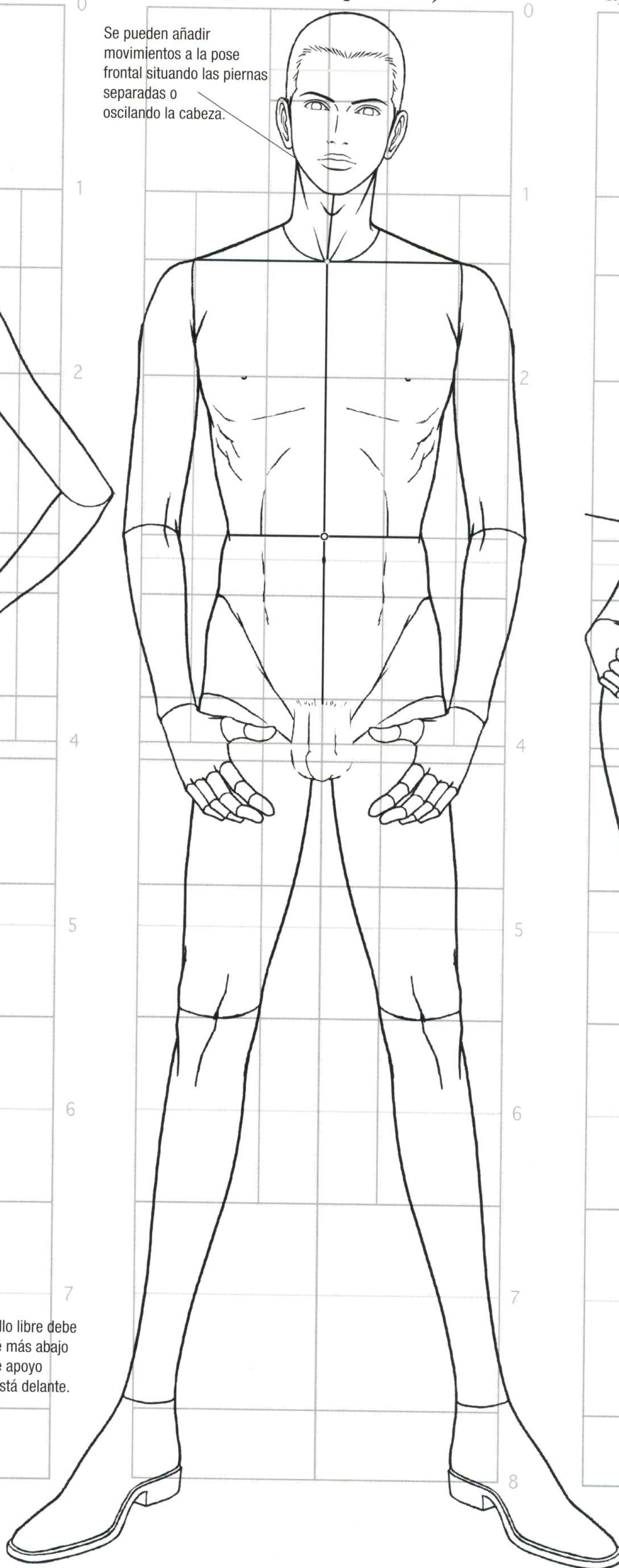
De espaldas, tres cuartos, apoyándose en una pierna

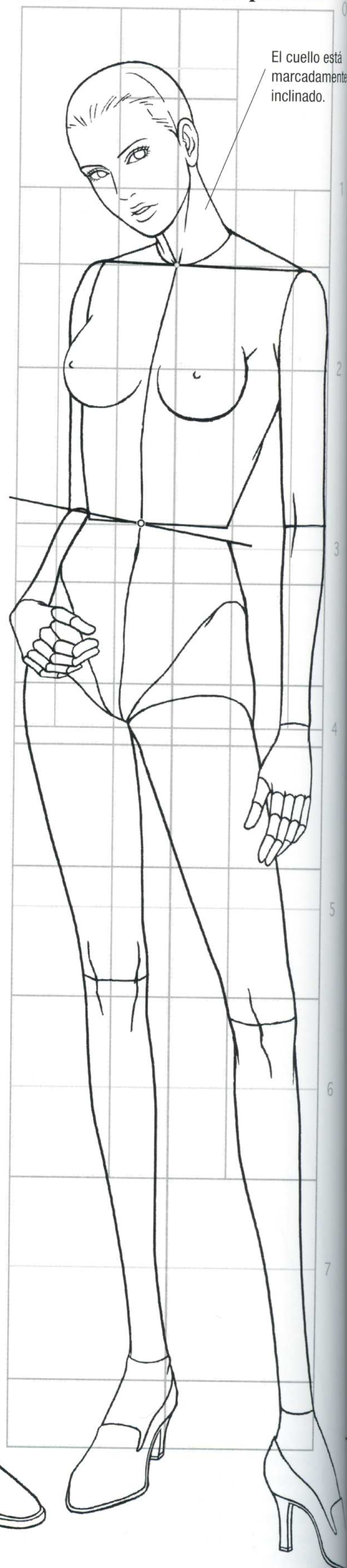
De espaldas, tres cuartos, apoyándose en una pierna

De pie, de frente (piernas separadas)

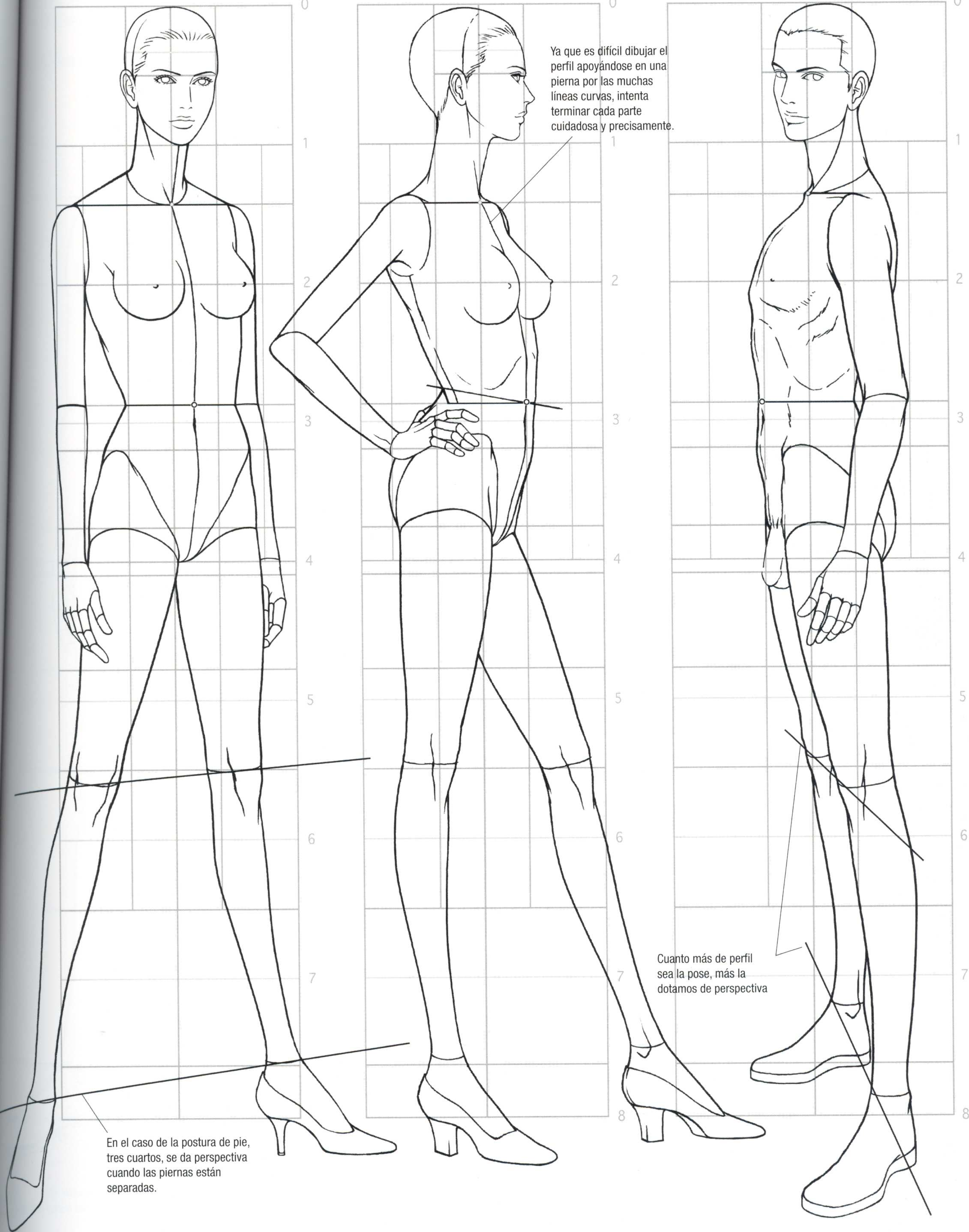
Vista de tres cuartos, apoyándose en una pierna.

De pie, tres cuartos (piernas separadas)

Perfil/tres cuartos apoyándose en una pierna

Perfil/tres cuartos apoyándose en una pierna

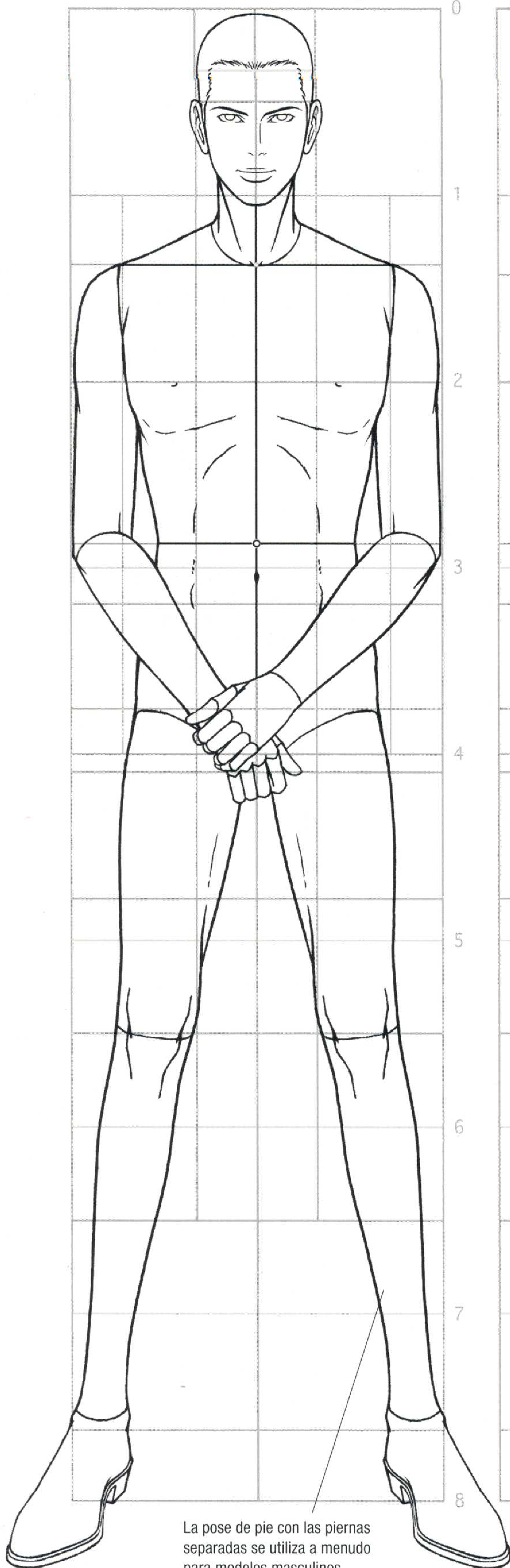

Ya que es difícil dibujar el perfil apoyándose en una pierna por las muchas líneas curvas, intenta terminar cada parte cuidadosa y precisamente.

En el caso de la postura de pie, tres cuartos, se da perspectiva cuando las piernas están separadas.

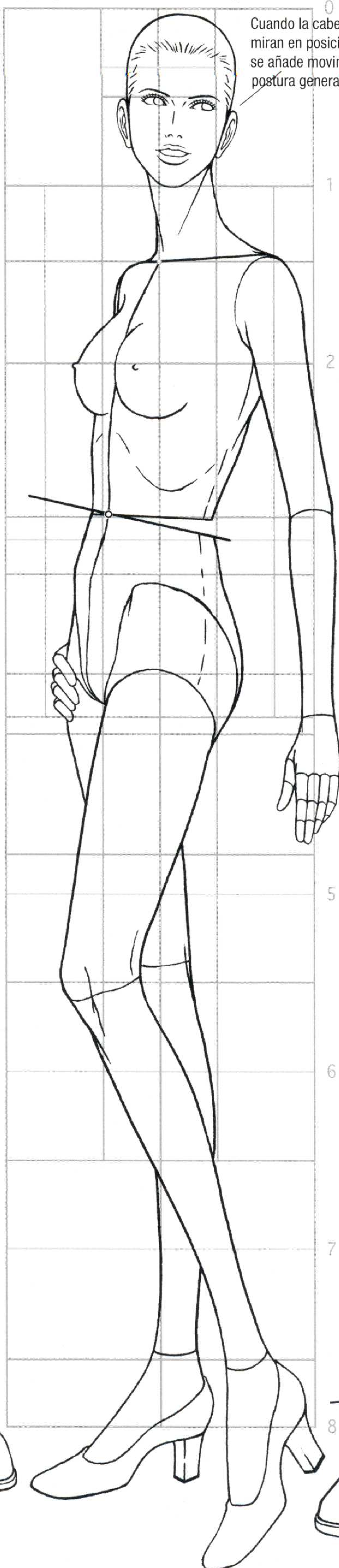
Cuanto más de perfil sea la pose, más la dotamos de perspectiva

De pie, de frente (piernas separadas)

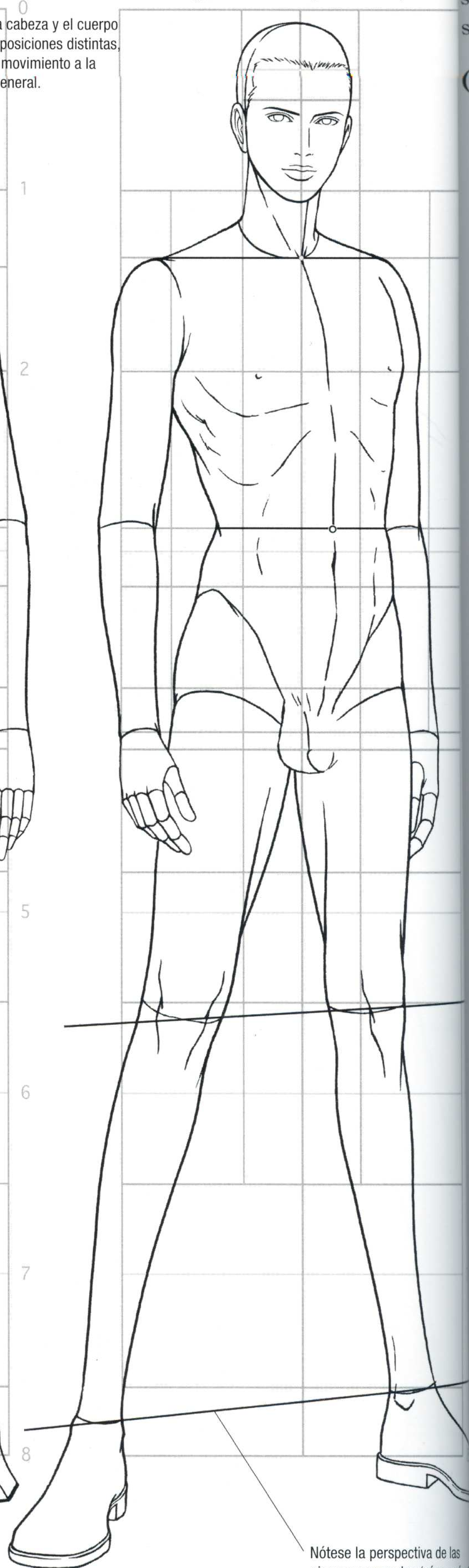
La pose de pie con las piernas separadas se utiliza a menudo para modelos masculinos.

Perfil-tres cuartos apoyándose en una pierna

Cuando la cabeza y el cuerpo miran en posiciones distintas, se añade movimiento a la postura general.

De pie, tres cuartos (piernas separadas)

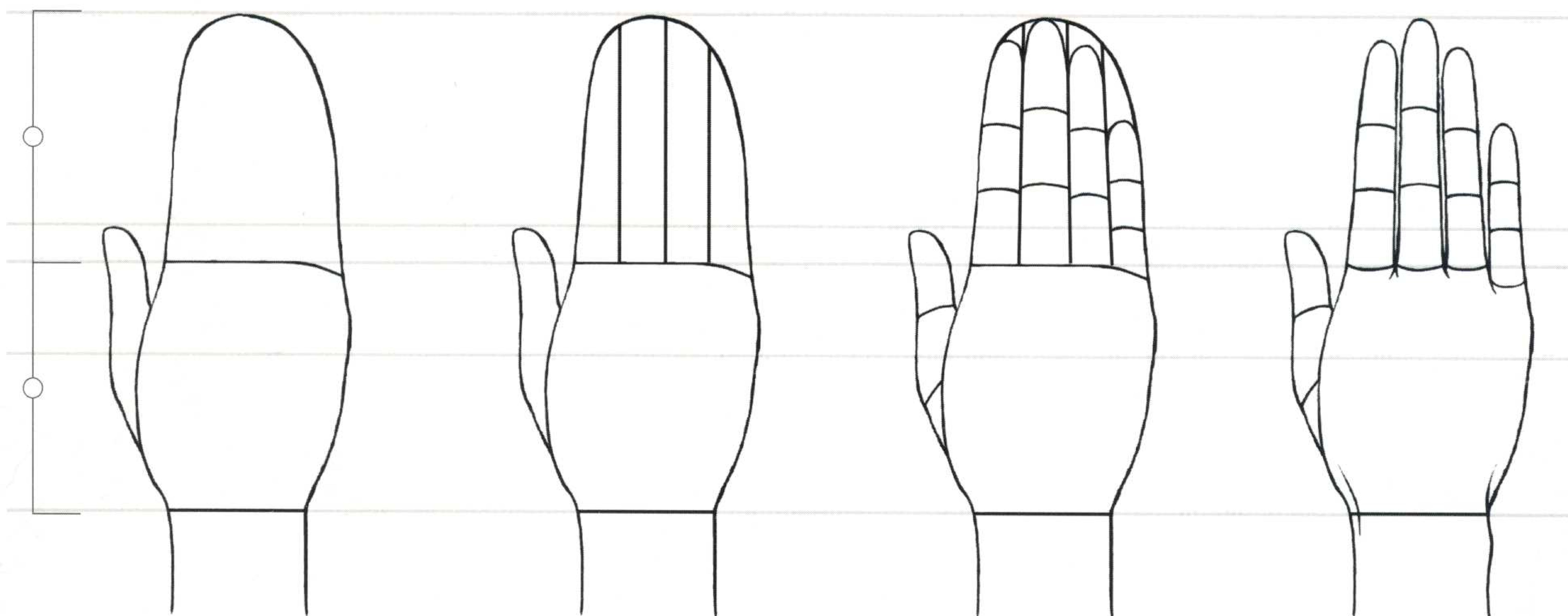

Nótese la perspectiva de las piernas separadas (véase pág.

Método para dibujar las partes del cuerpo

vez hayas conseguido una buena comprensión del equilibrio de todo el cuerpo, el iente paso es dominar el equilibrio de cabeza, manos y pies. Estas partes del cuerpo muy importantes ya que a menudo están expuestas incluso con el figurín vestido.

Cómo dibujar las manos

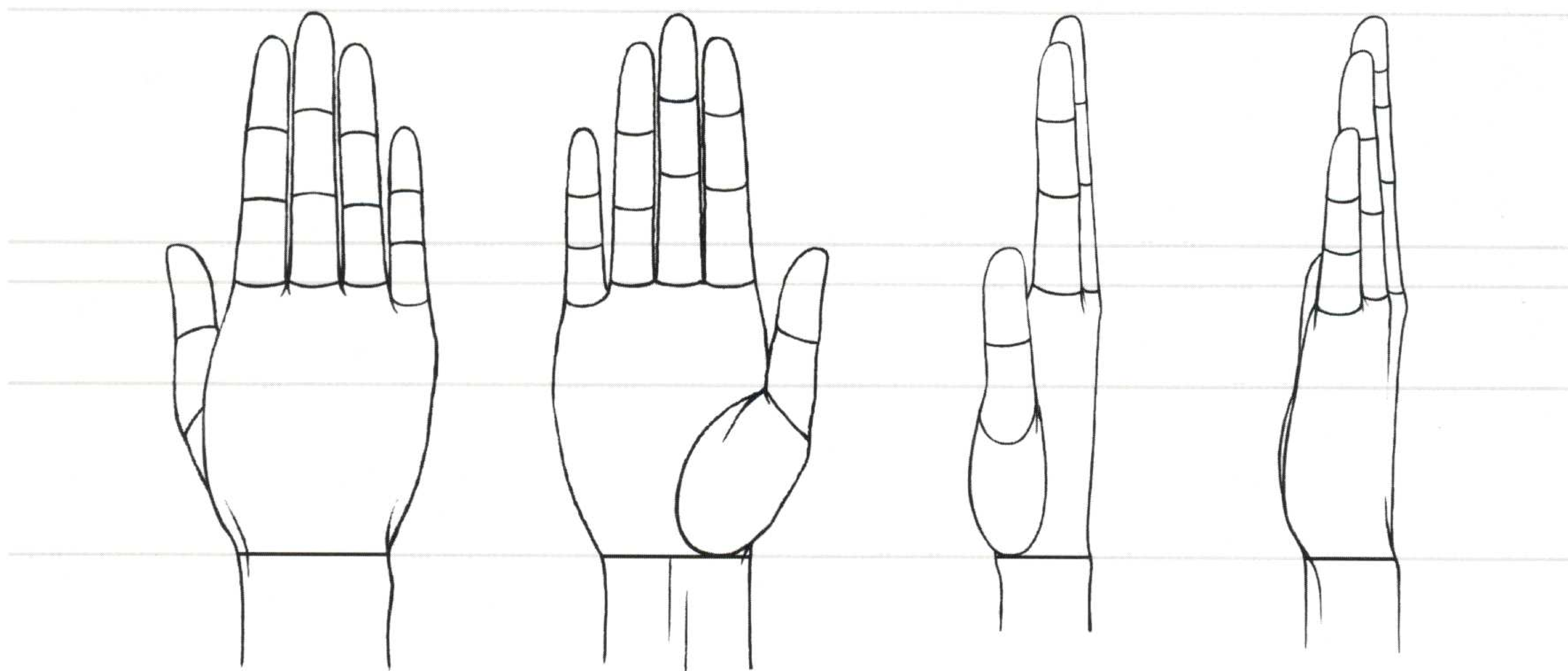

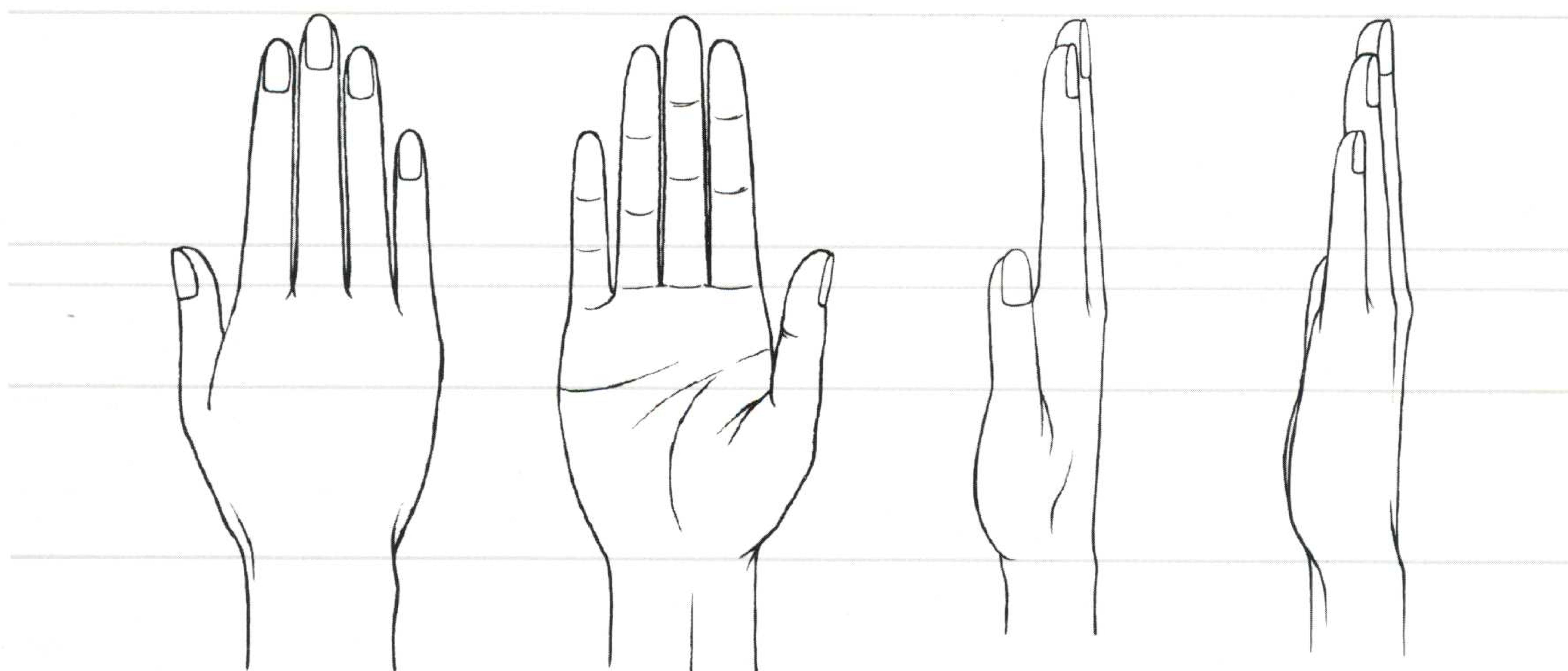
Hay que mirar la mano dividiéndola en dorso, pulgar y los otros cuatro dedos. Nota que la base del pulgar empieza cerca de la muñeca para su función de pinza, y que la base del meñique es más baja que las otras cuatro.

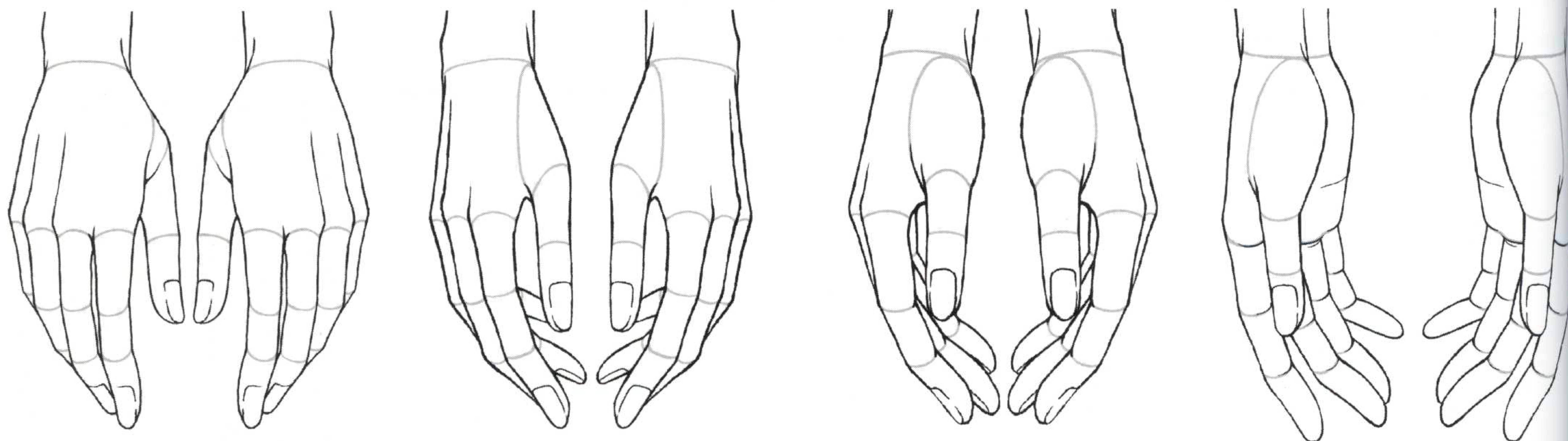
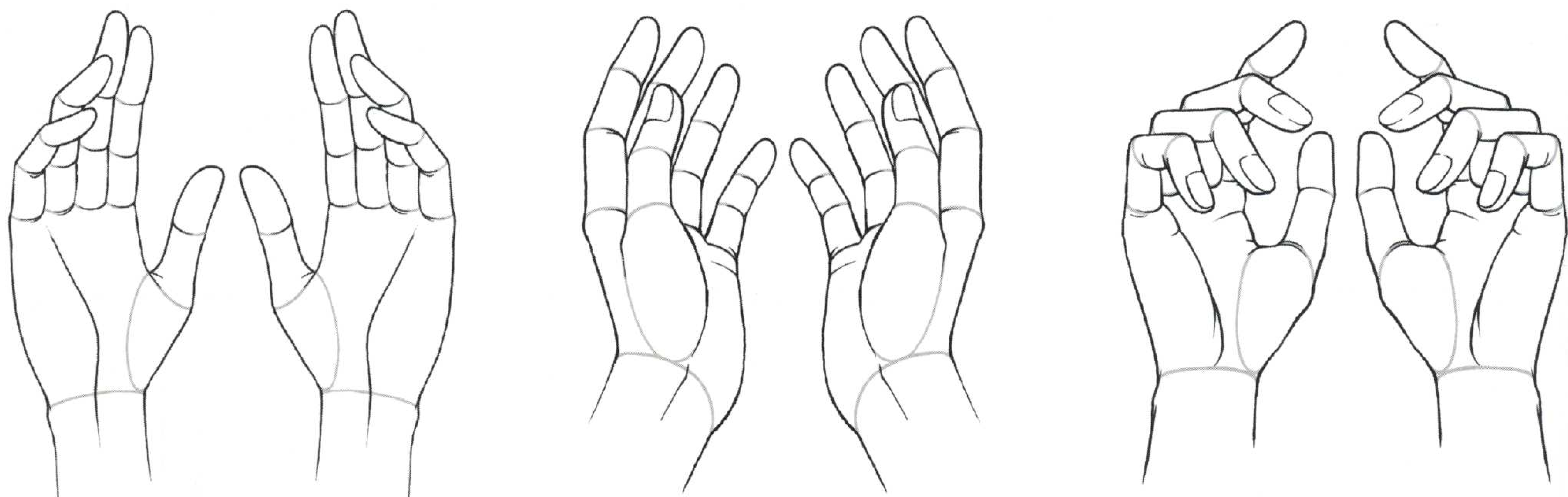
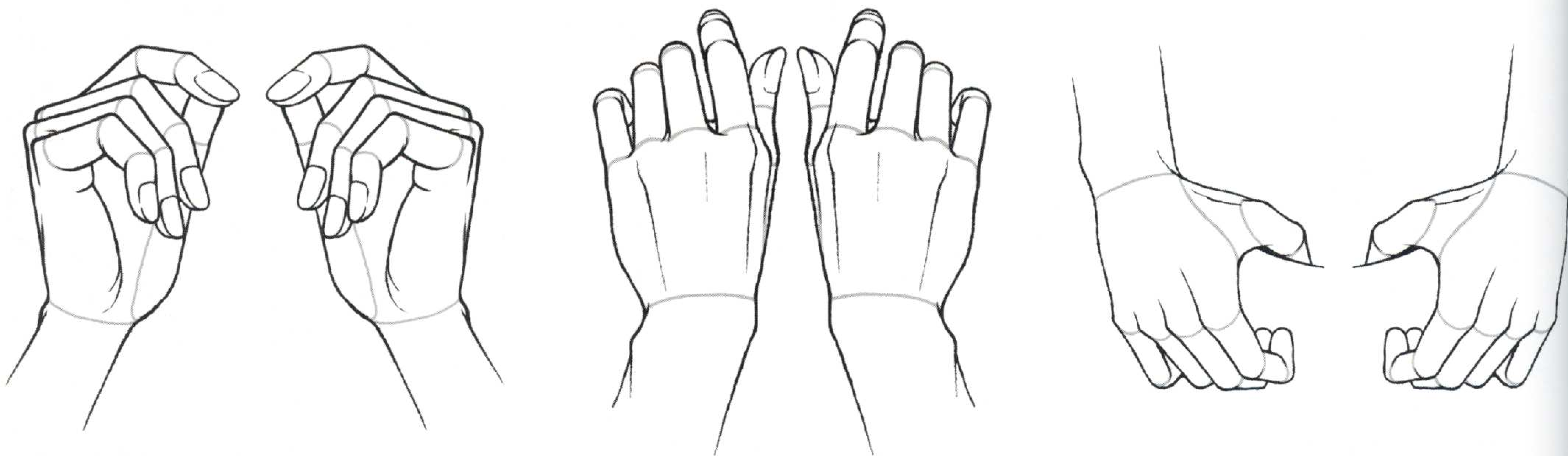
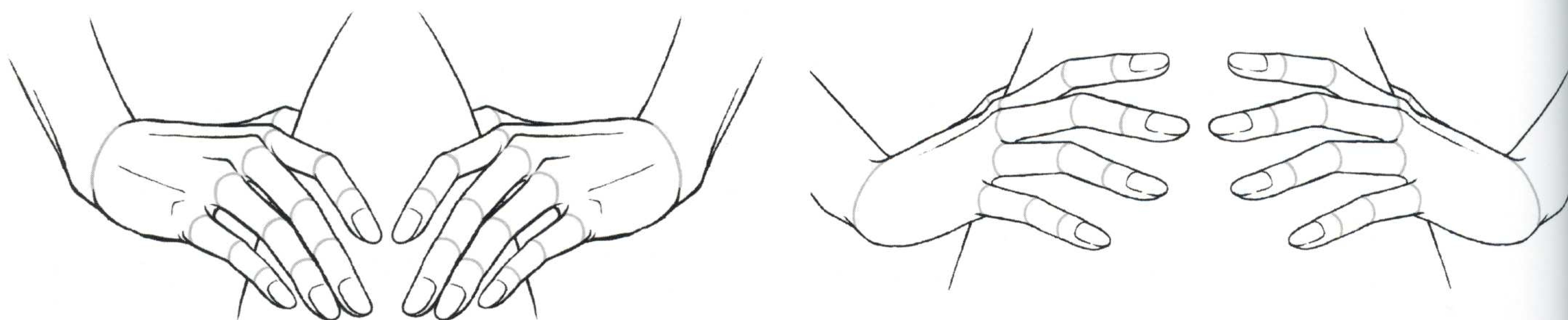
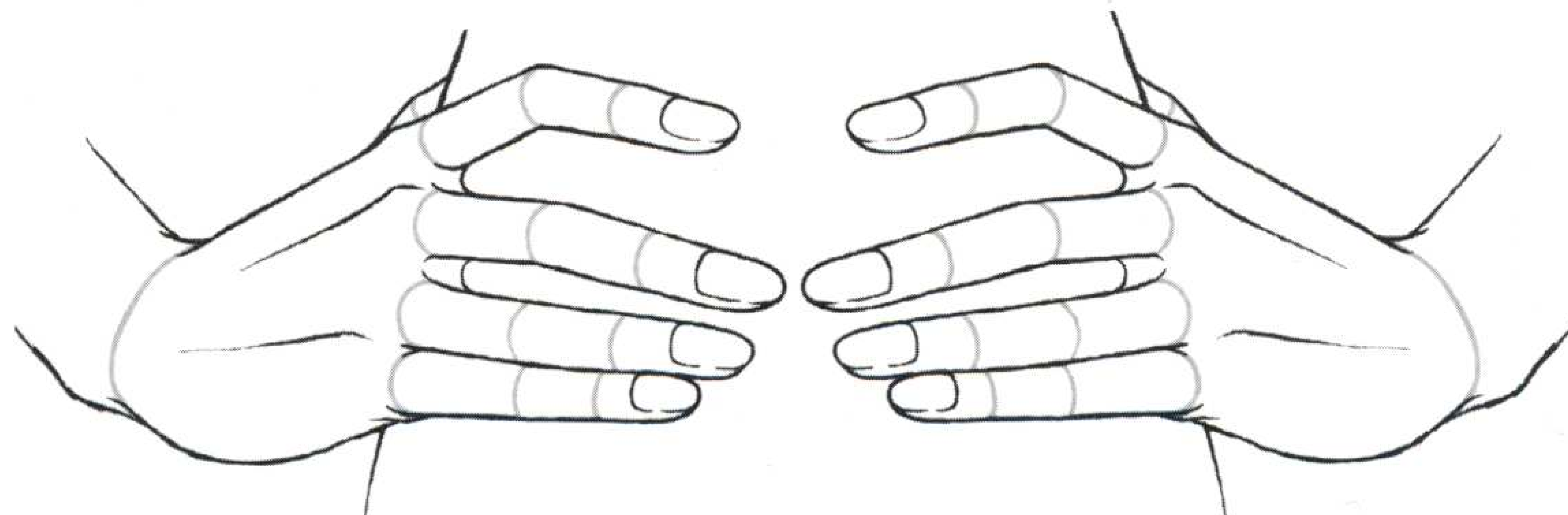
Haz una separación para los cuatro dedos

Dibuja todas las articulaciones.

Complétala dibujando por separado cada dedo. Respecto al grosor de la mano de perfil, el pulgar y el dorso de la mano son iguales.

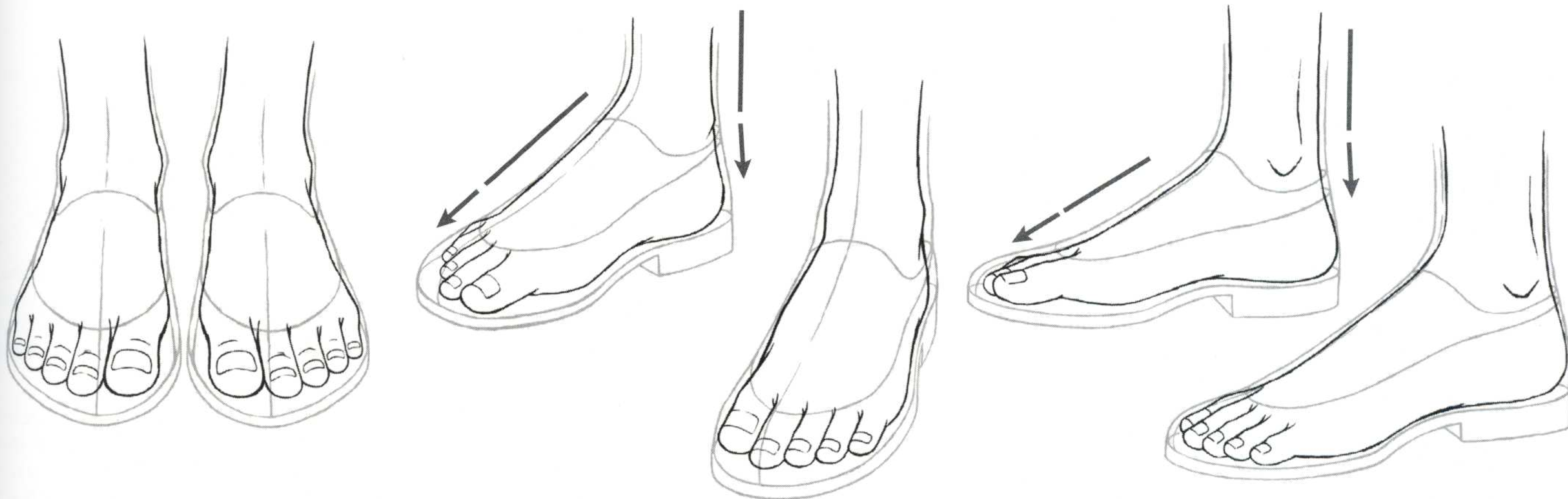

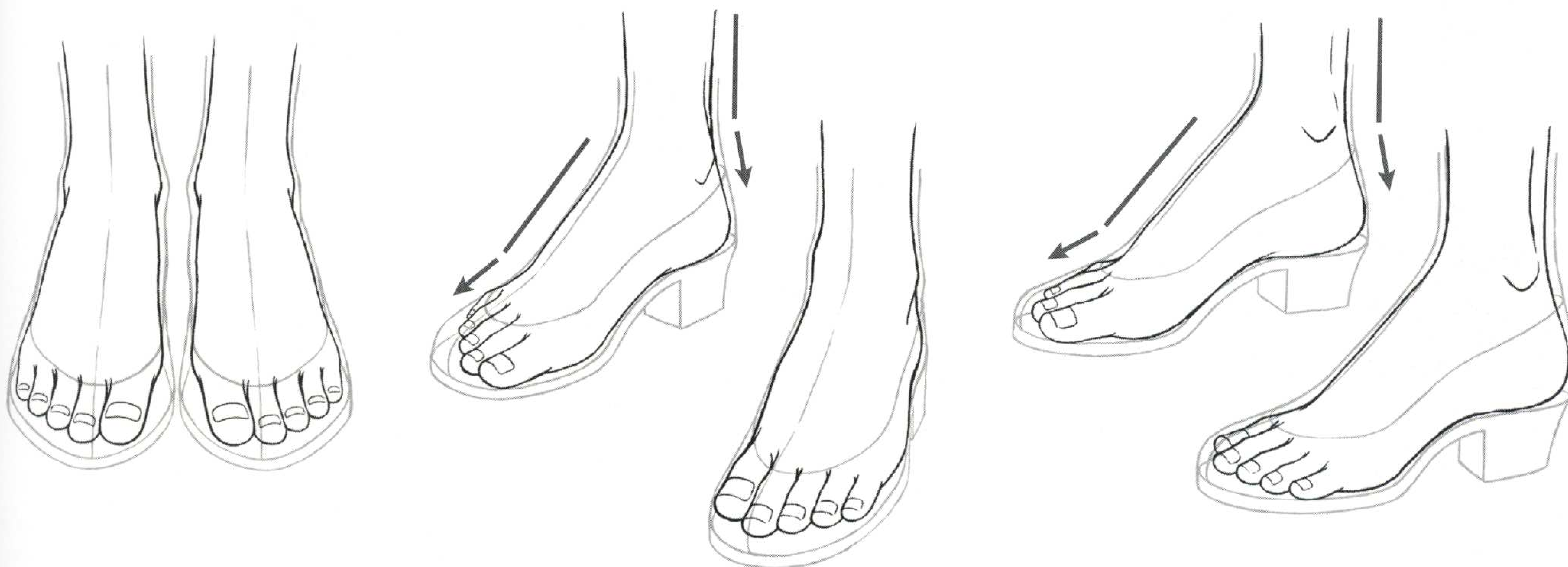
(3) Cómo **dibujar los pies**

Hay que mirar el pie dividiéndolo en talón, empeine y puntas de los dedos. Nótese que la forma del pie cambia dependiendo de la altura de los tacones del zapato. Por favor, consulta las pautas respecto al perfil de los zapatos, sandalias, chancletas y botas.

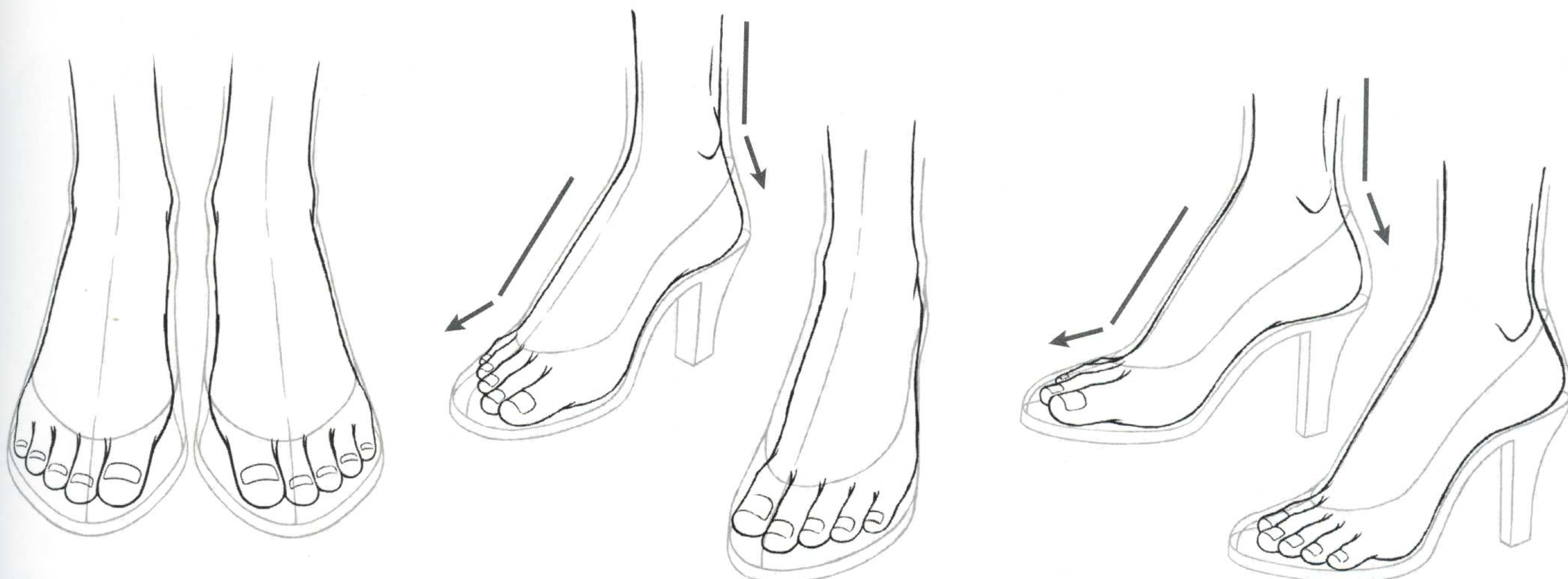
Zapatos bajos

Zapatos de tacón bajo

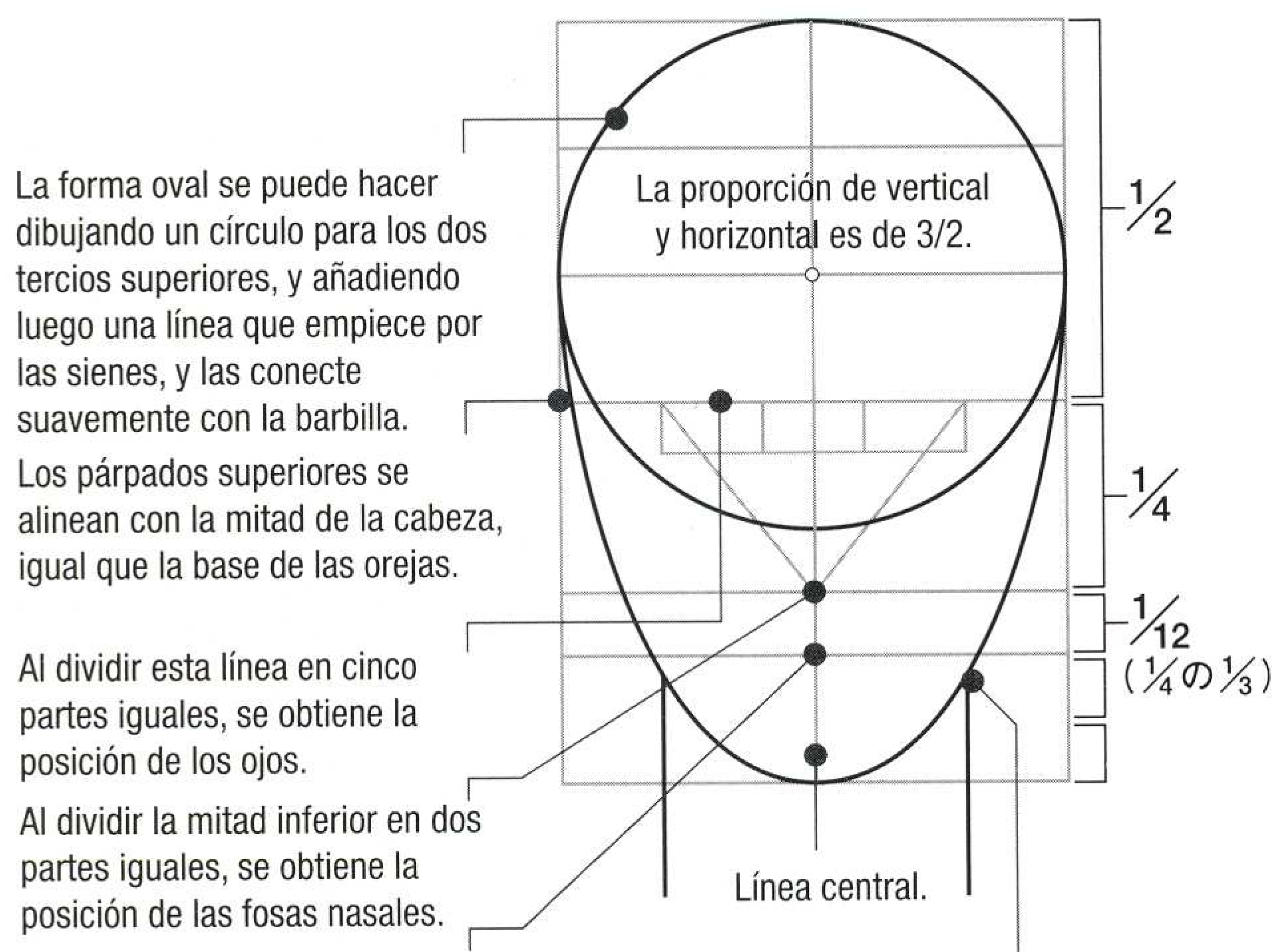
Zapatos de tacón alto

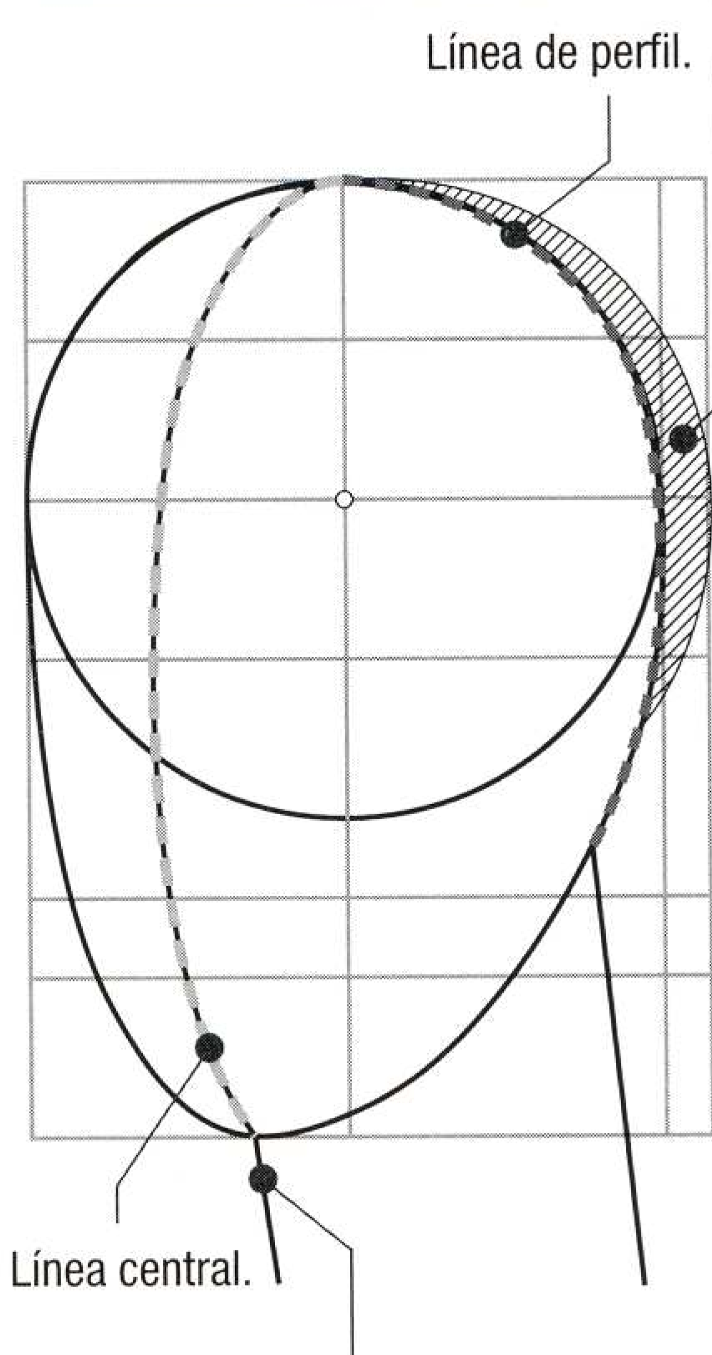
(4) Cómo dibujar la cabeza

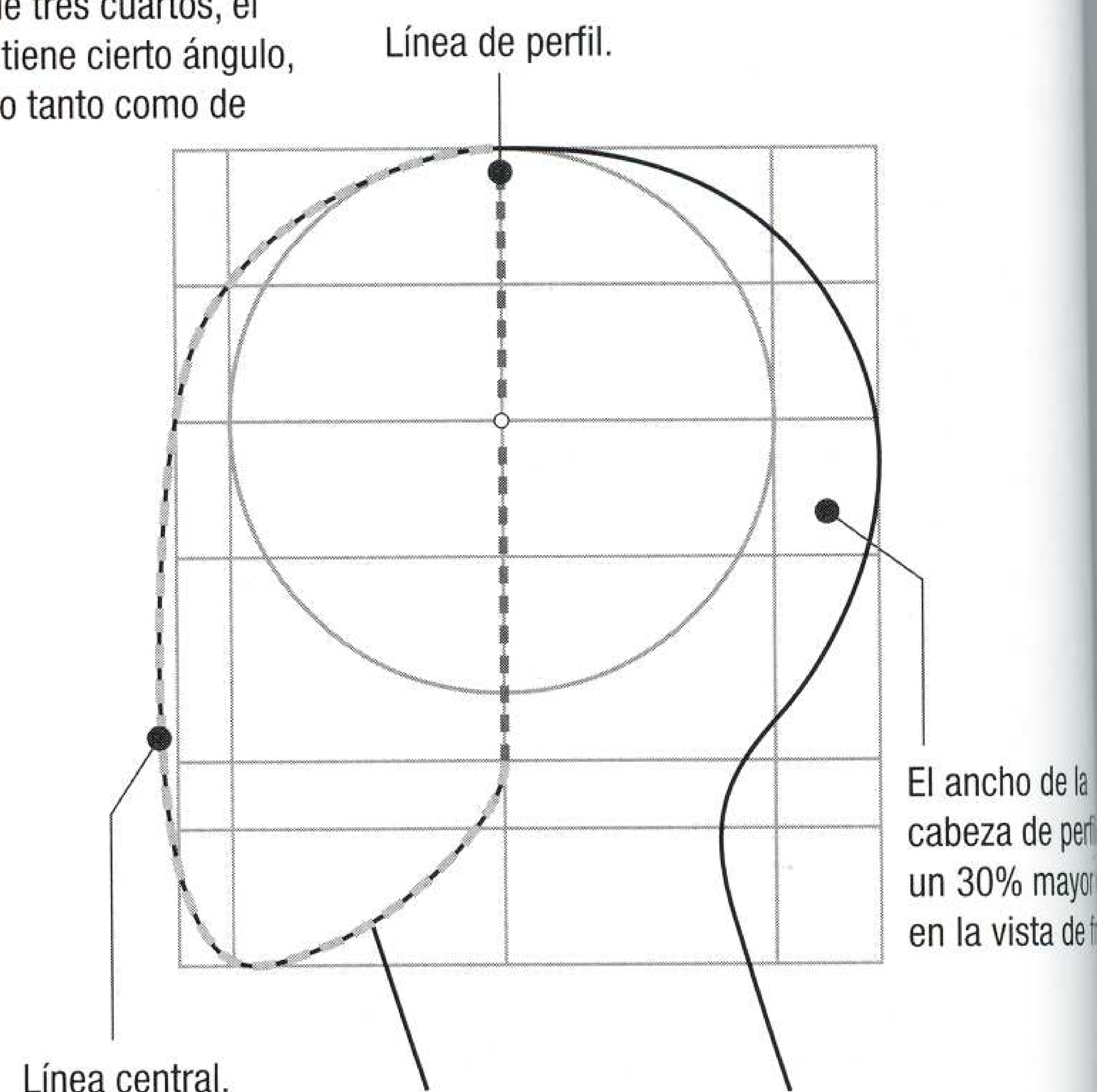
Hay cuatro puntos importantes a tener en cuenta al dibujar la cabeza.

1. El perfil debe dibujarse como un óvalo.
2. El tamaño y posición de los ojos, nariz, boca y orejas.
3. El peinado.
4. El maquillaje, al colorear.

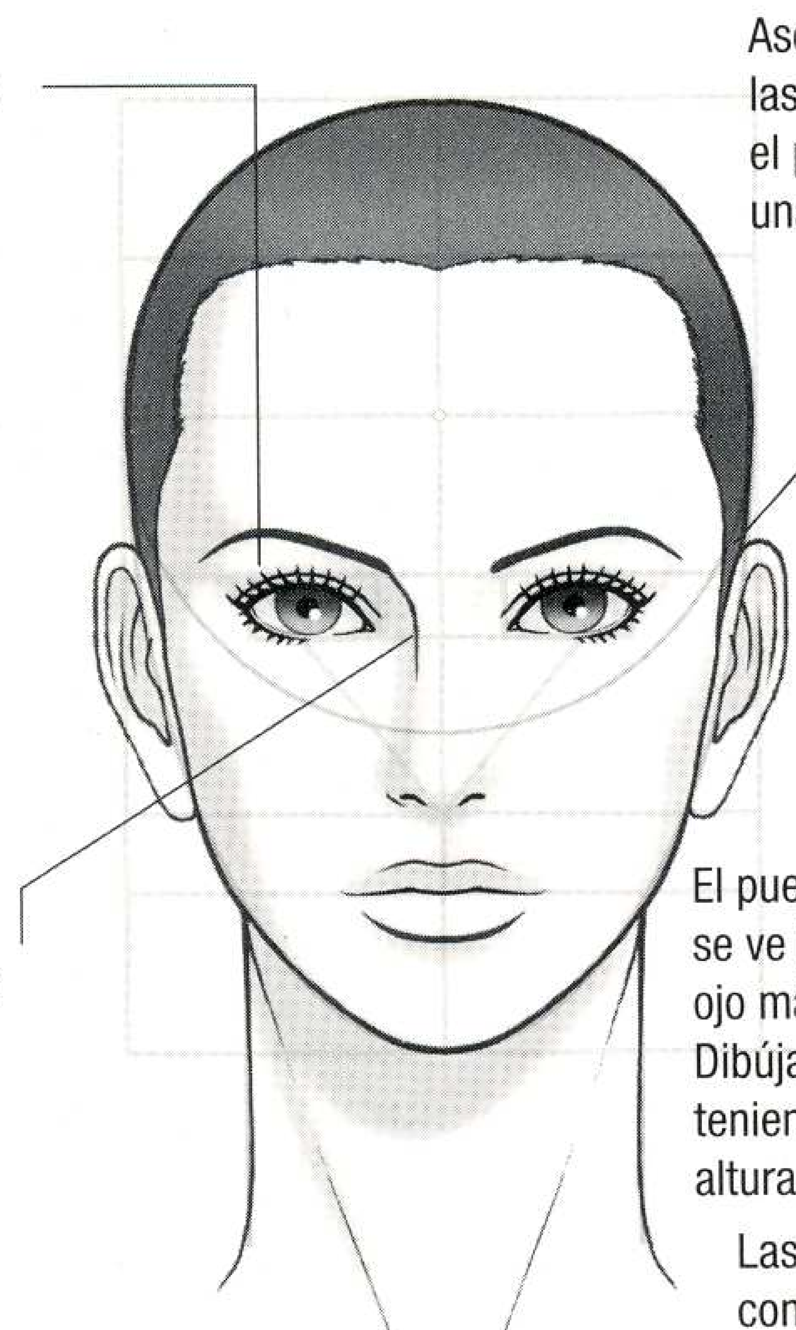

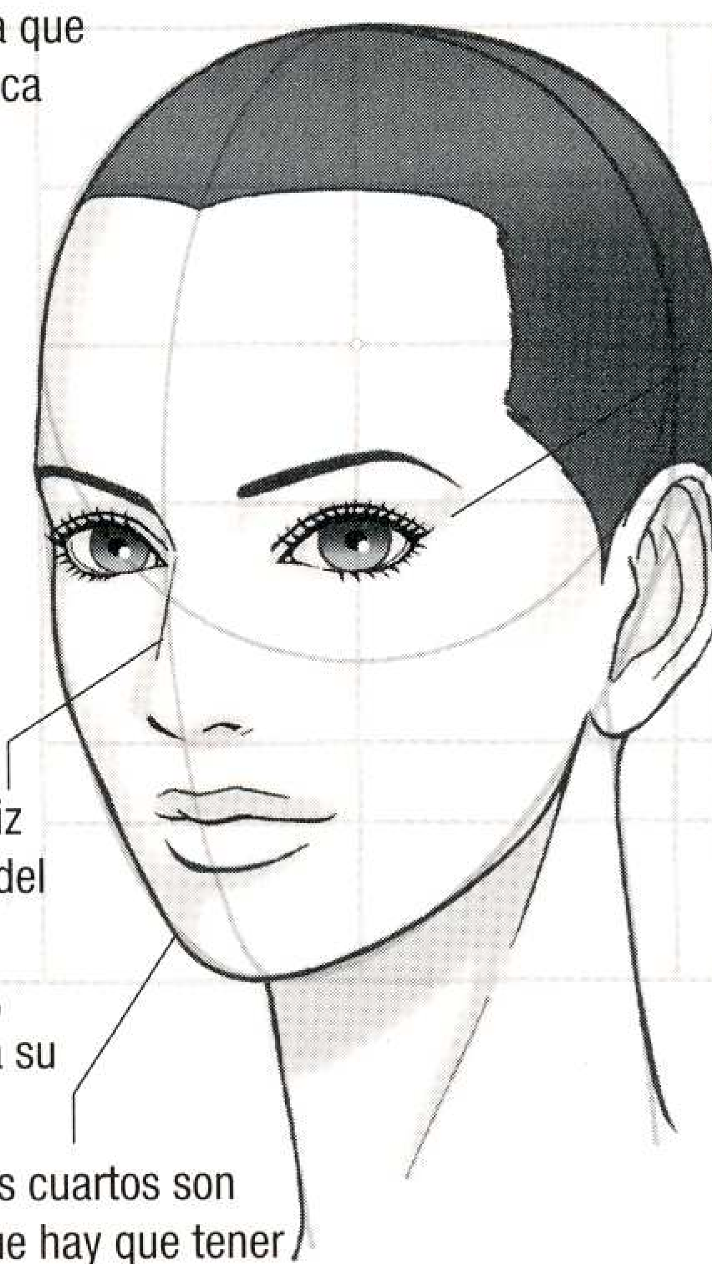
Equilibrio de la cabeza

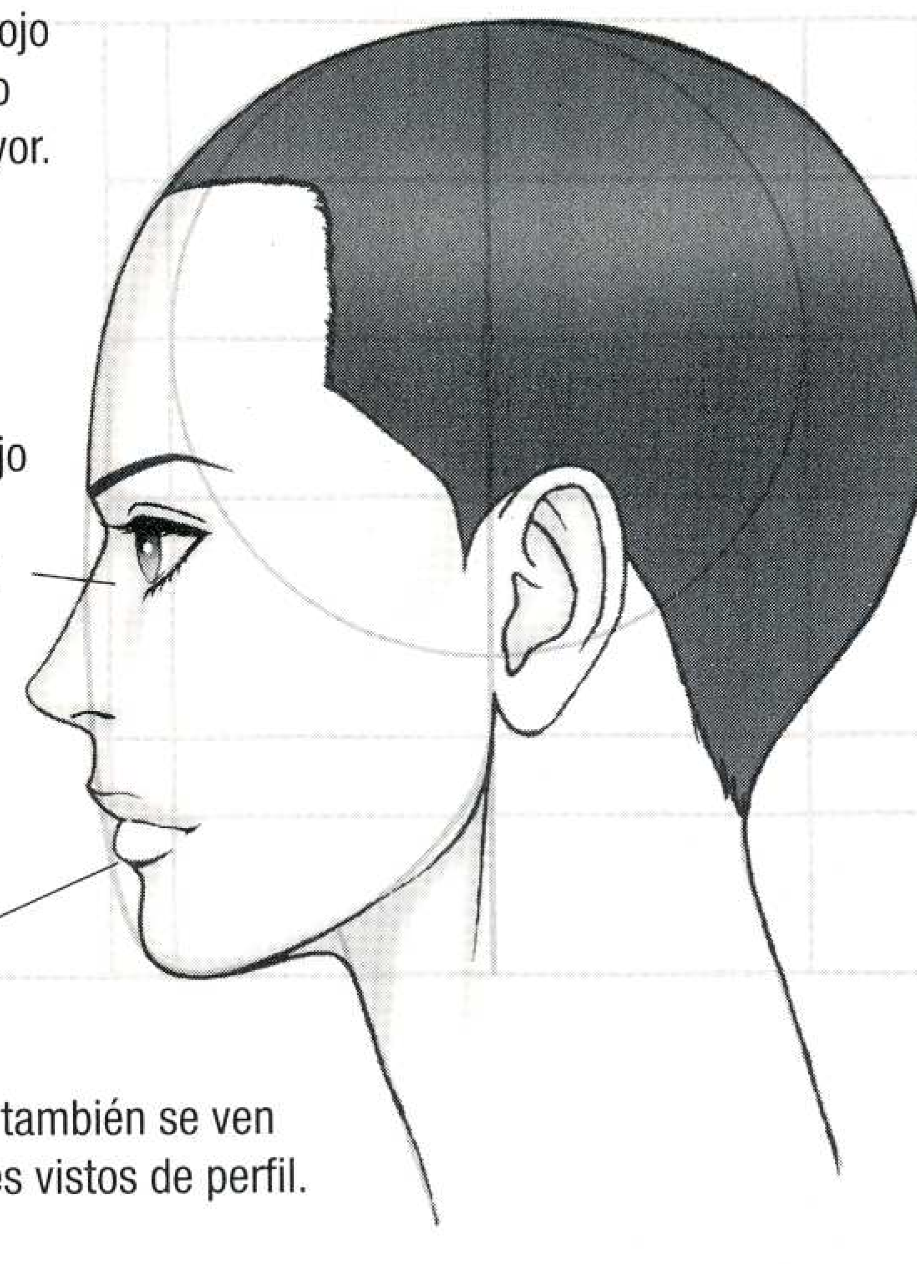

Cómo dibujar los ojos, nariz y boca

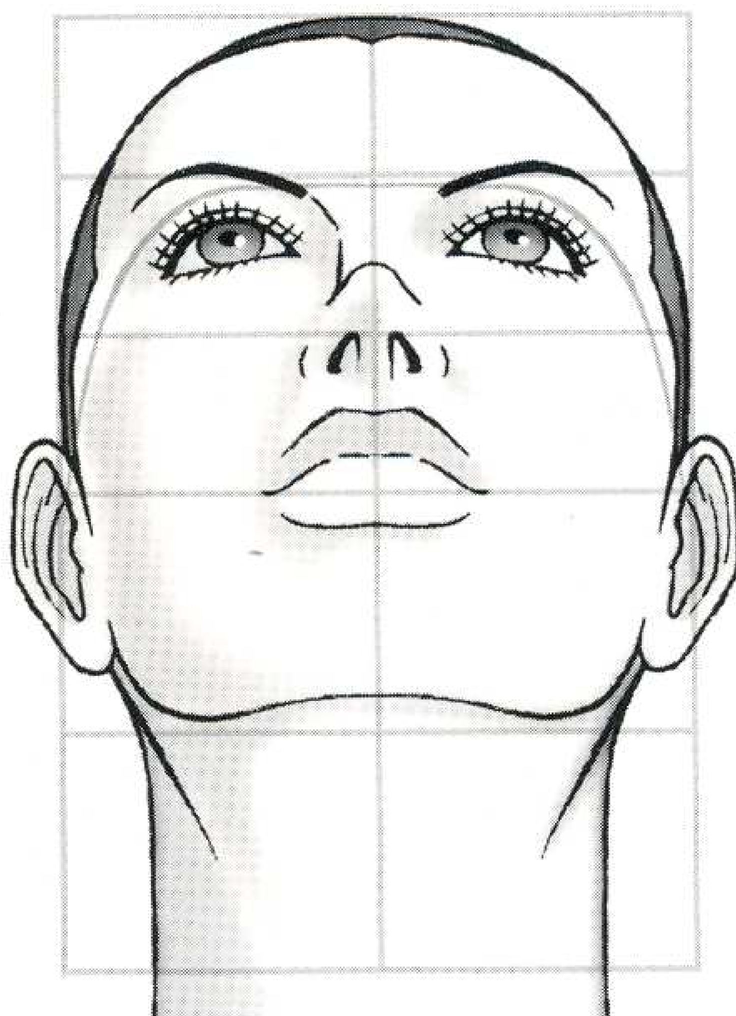

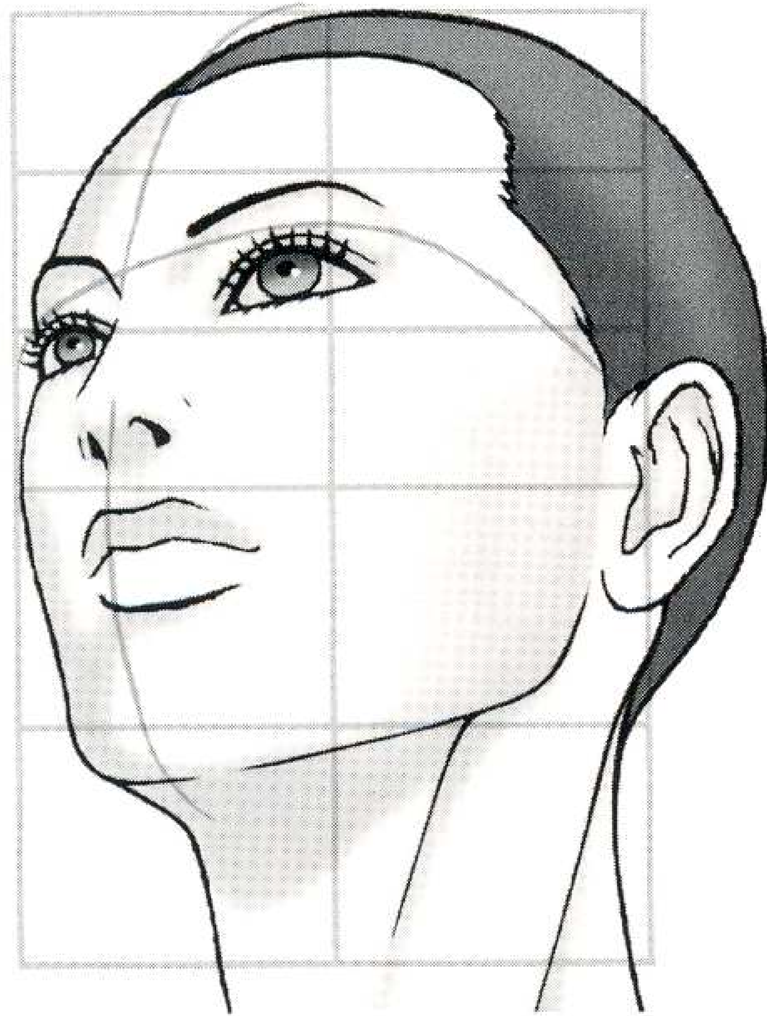
Cómo dibujar caras con perspectiva

Mirando arriba

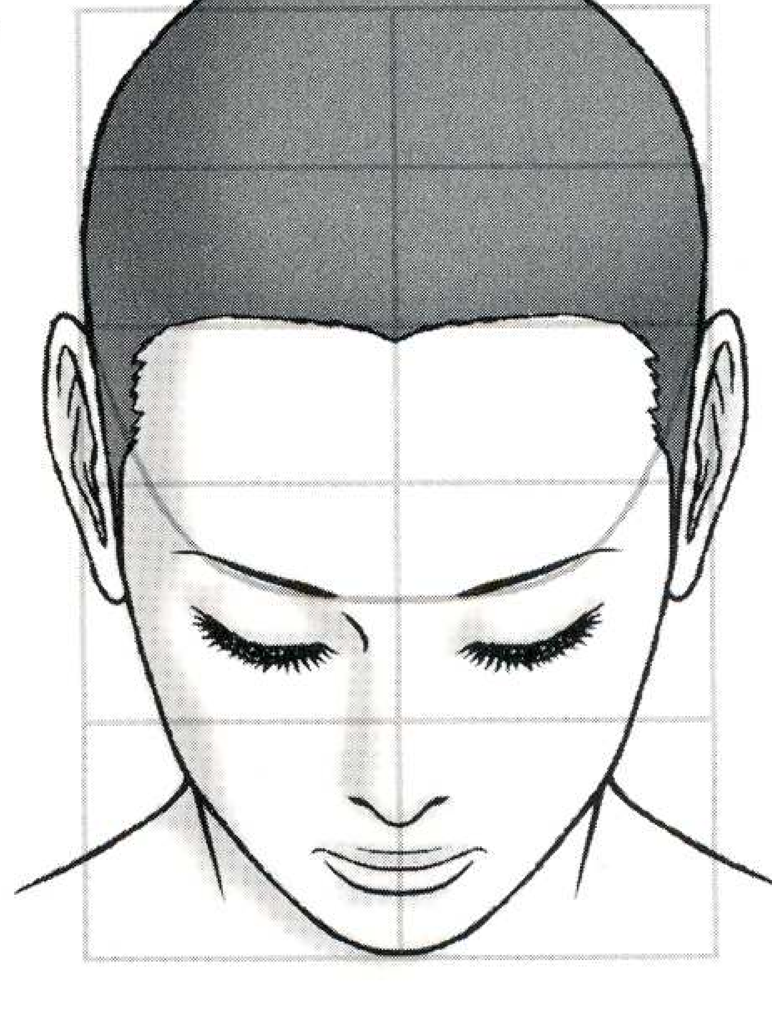
Las orejas se ven más abajo, mientras que los ojos se ven más altos.

Tres cuartos, mirando arriba.

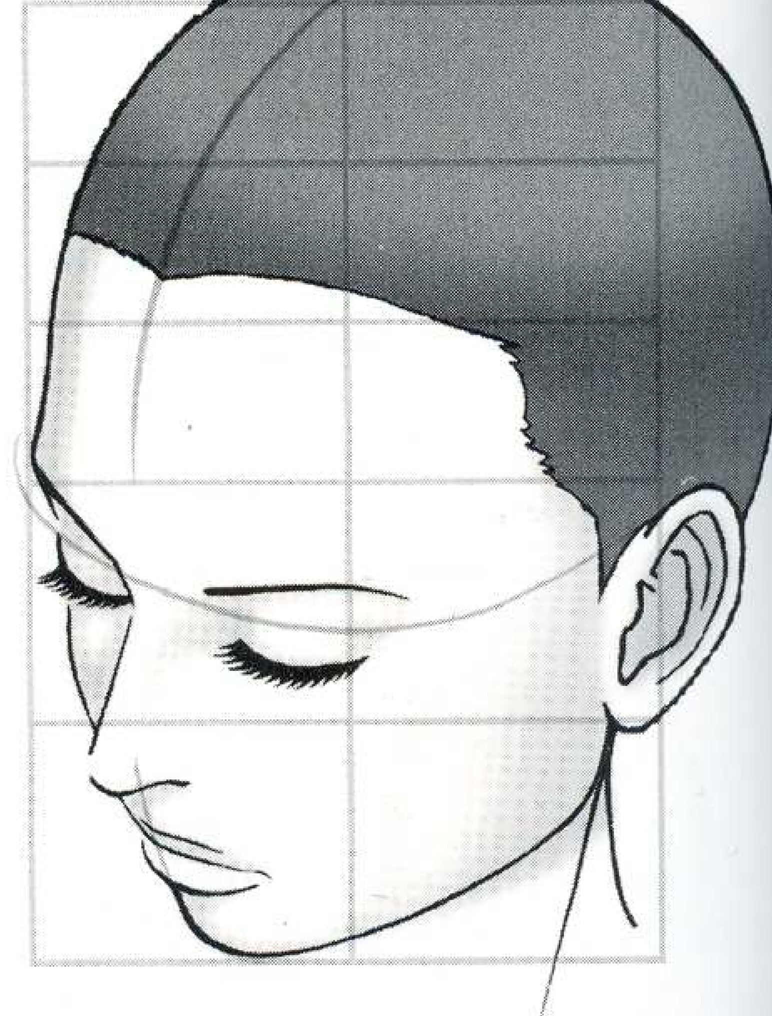
Los ojos quedan por encima de las orejas, y la línea de la barbilla es más prominente.

Mirando abajo

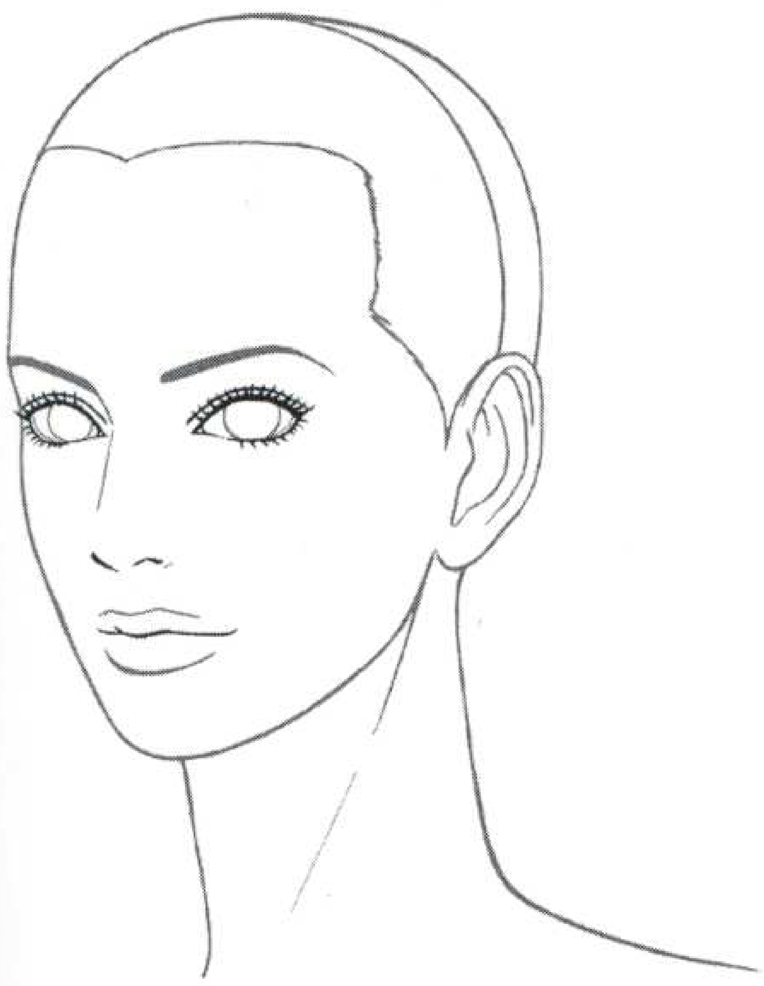
Las orejas se ven más arriba, mientras que los ojos se ven más abajo.

Tres cuartos, mirando abajo

Los ojos quedan por debajo de las orejas, y la barbilla es apenas visible.

Cómo dibujar el cabello

Independientemente del peinado, empieza dibujando una cabeza calva, prestando mucha atención para no arruinar el equilibrio de la parte superior de la cabeza.

Dibuja el perfil del cabello. Deja un espacio extra encima de la cabeza, por el volumen del cabello.

Dibuja claramente el flujo del cabello. Al colorear, toma por unidad un mechón de unos 100 cabellos, en vez de intentar colorearlos uno a uno.

Cómo dibujar sombreros

Dibuja la copa del sombrero sobre la cabeza calva. El borde del sombrero debería dibujarse ligeramente más grande para dar espacio al cabello.

Dibuja el ala del sombrero.

Dibuja el cabello.

Cómo dibujar gafas

Dibuja los cristales.

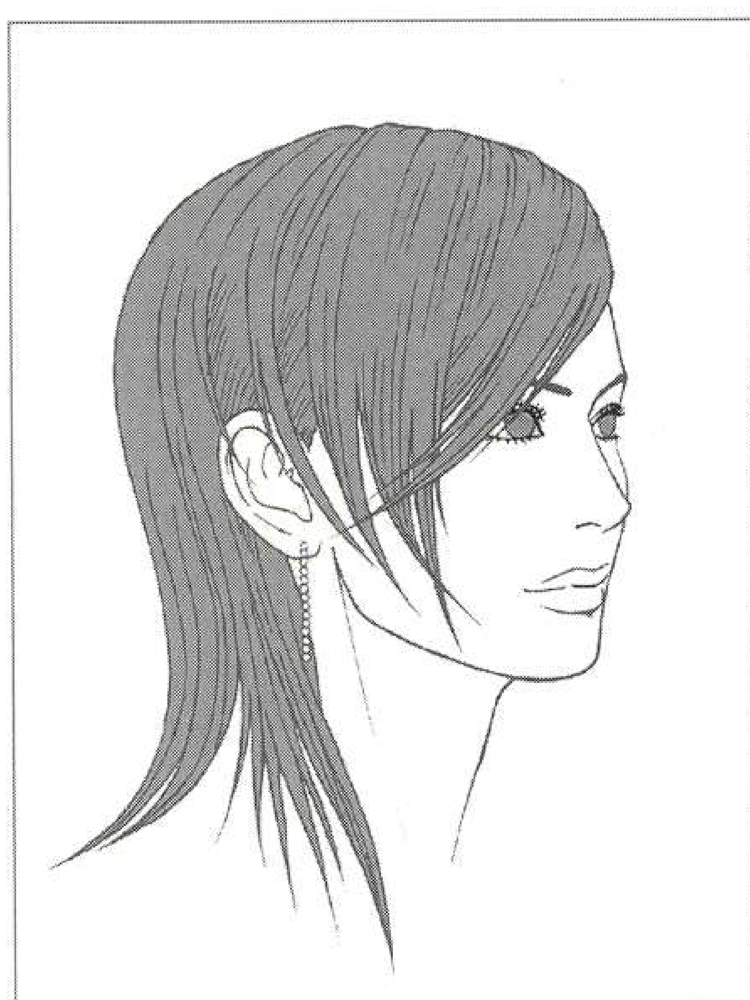
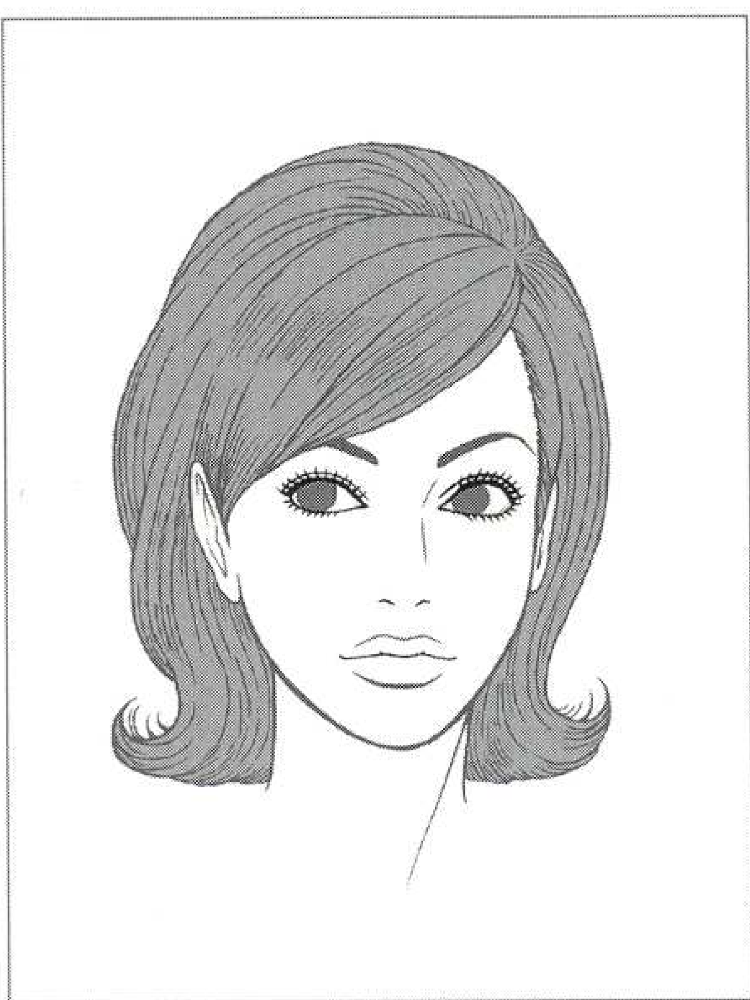
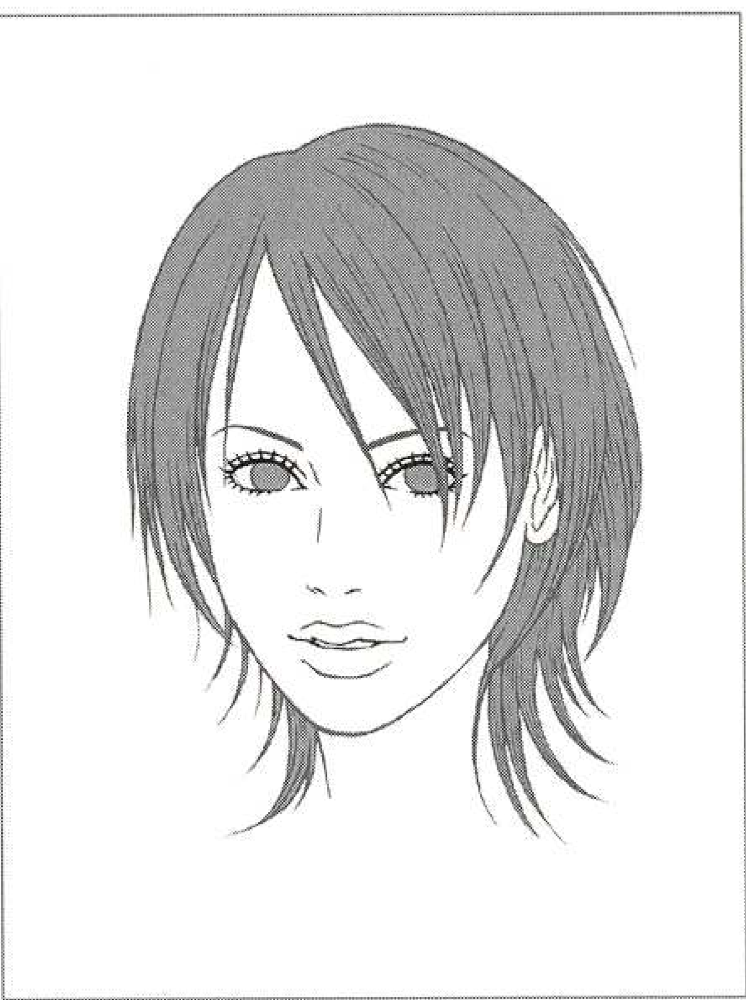
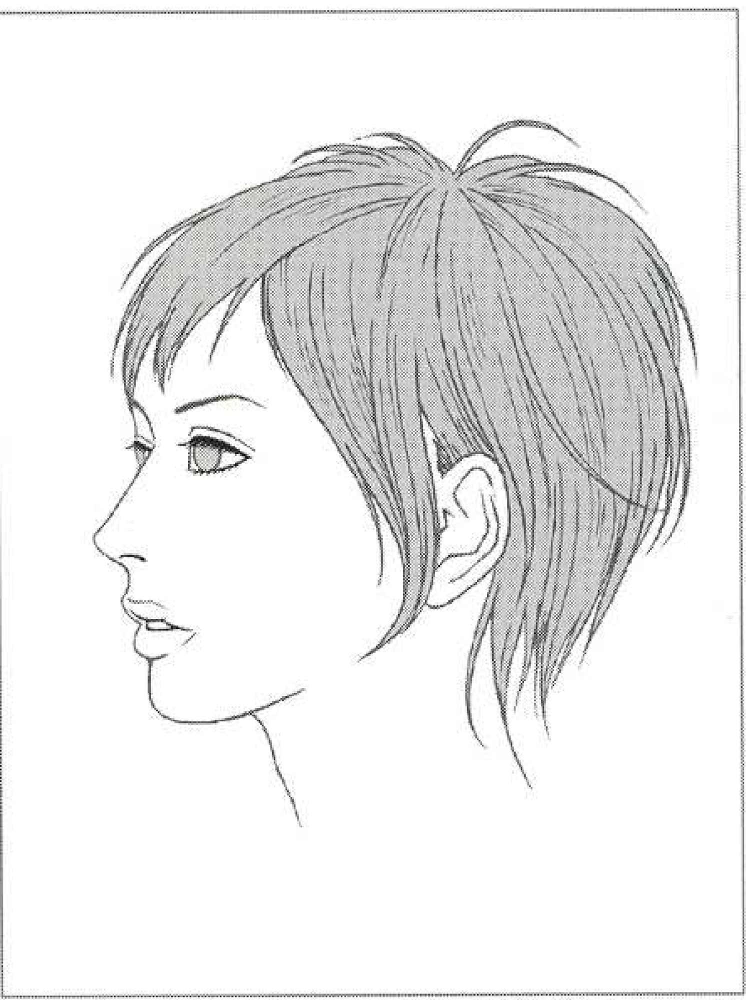
Dibuja la montura y las patillas (las partes que se extienden hacia las orejas).

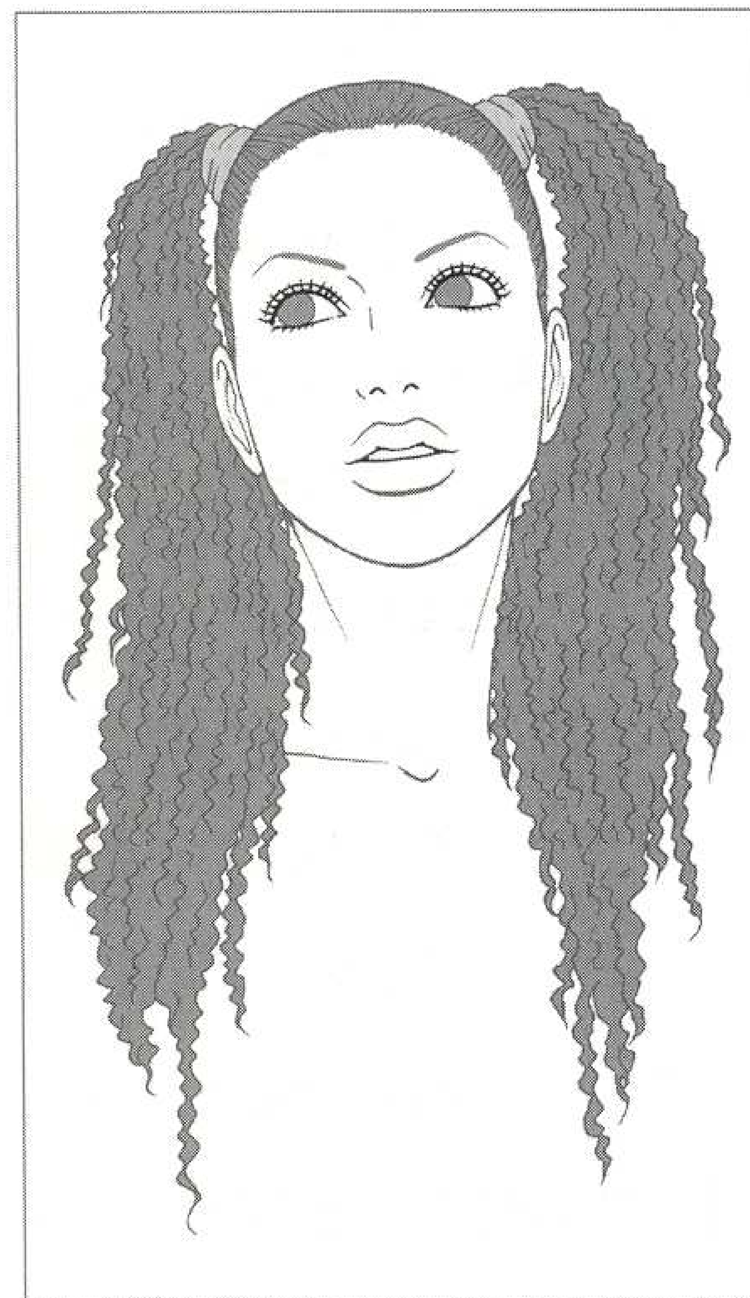

Aquí se combinan con un sombrero.

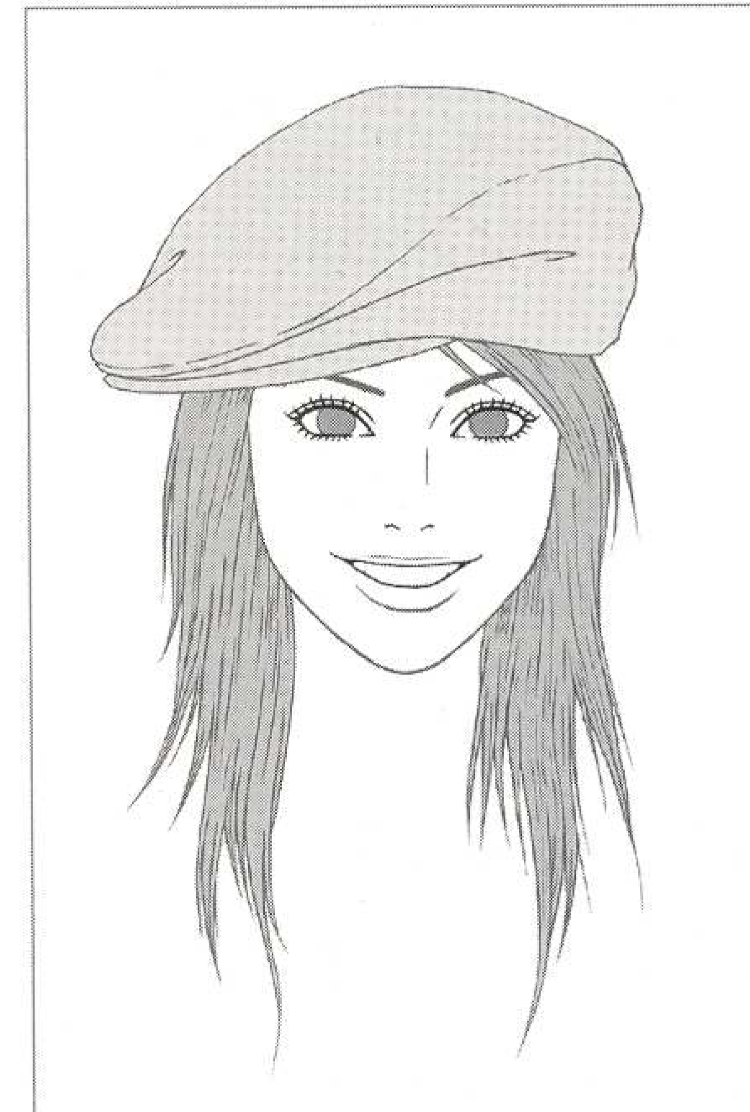
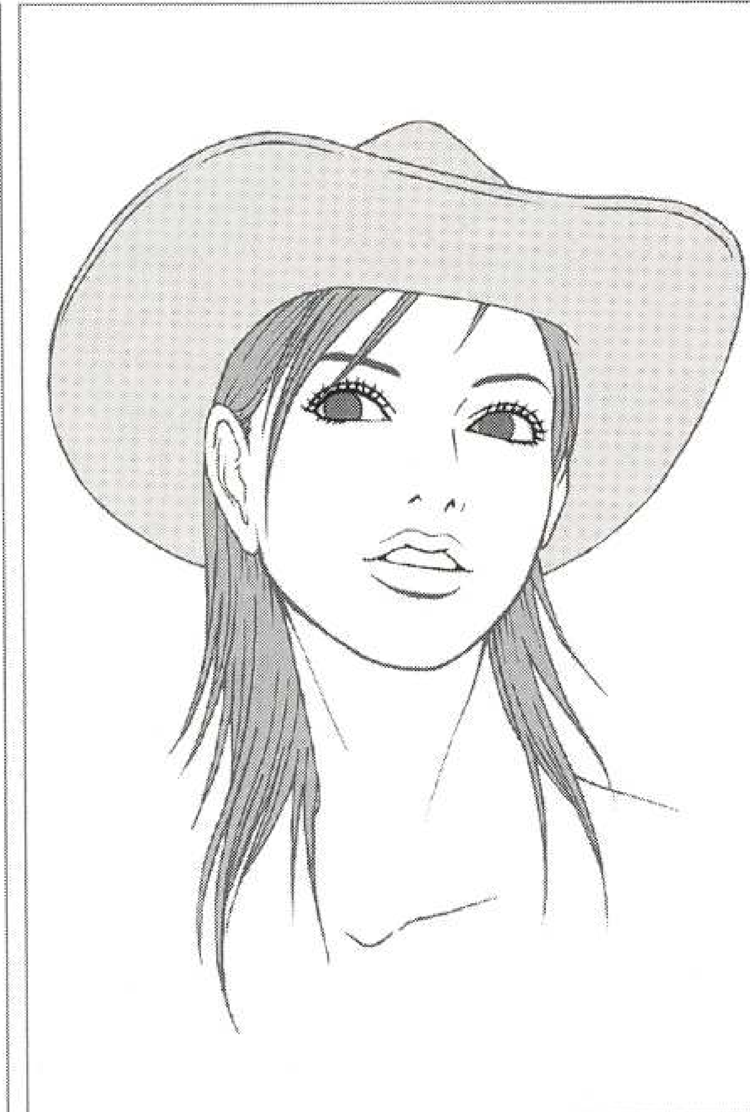
(5) Variantes de la postura de la cabeza

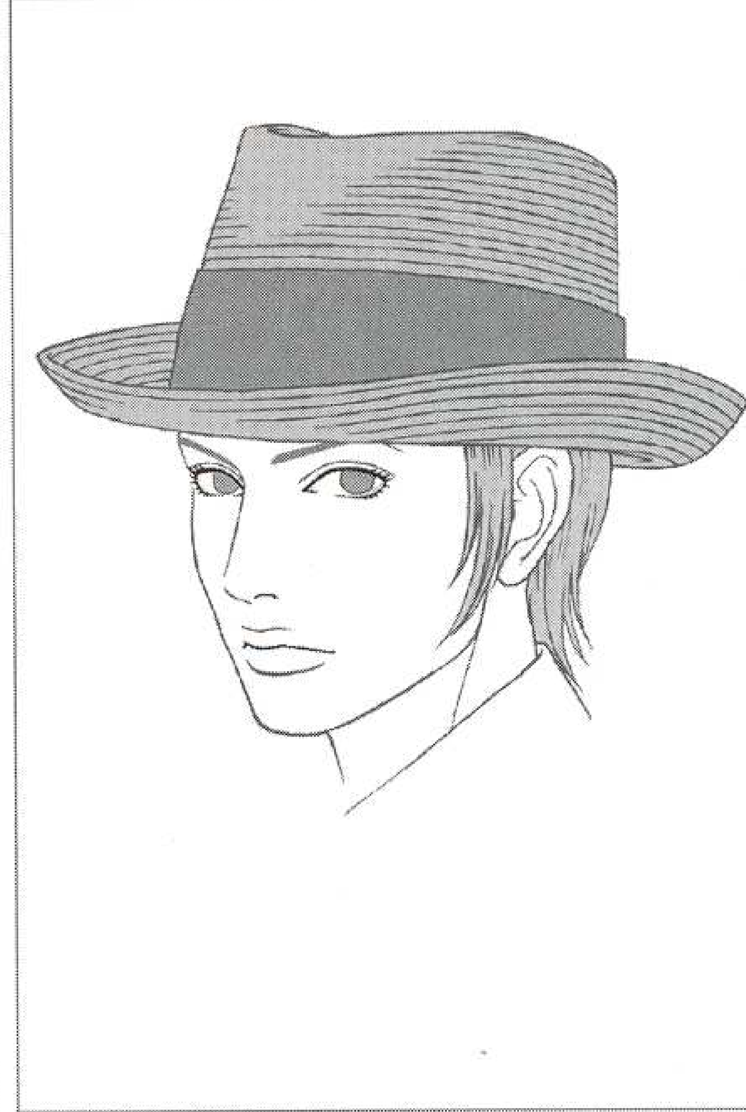
Intenta dibujar cabezas que miren en distintas direcciones y con distintos peinados, usando estos ejemplos como referencia. Al dibujar desde fotografías, intenta reproducirlas en forma simplificada usando menos líneas, en vez de sólo replicarlas.

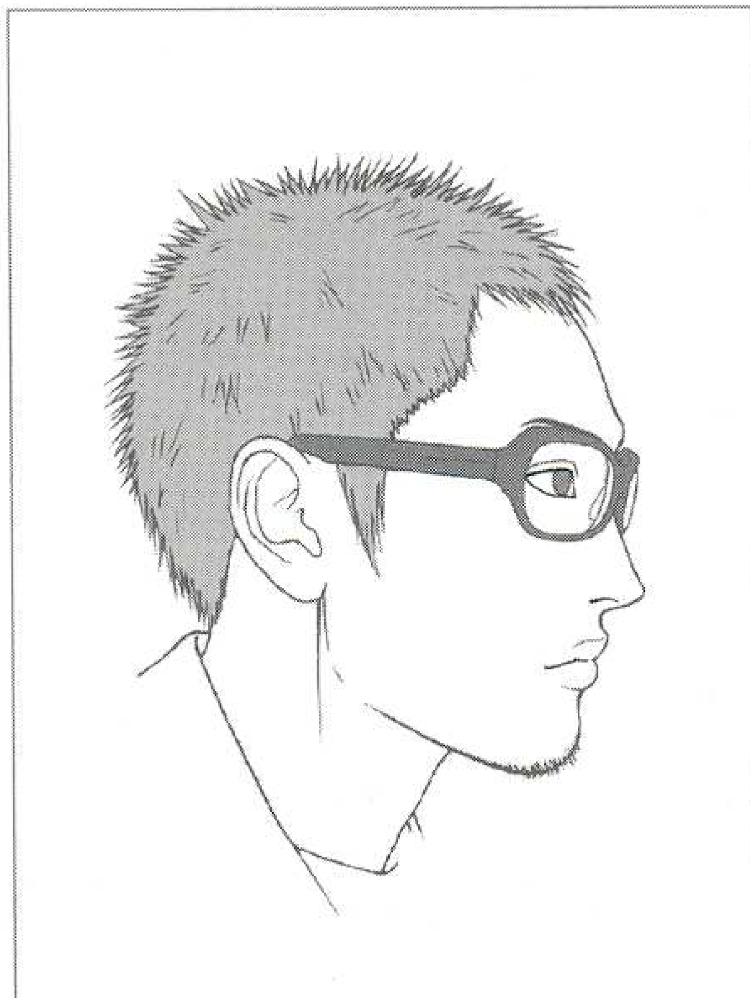
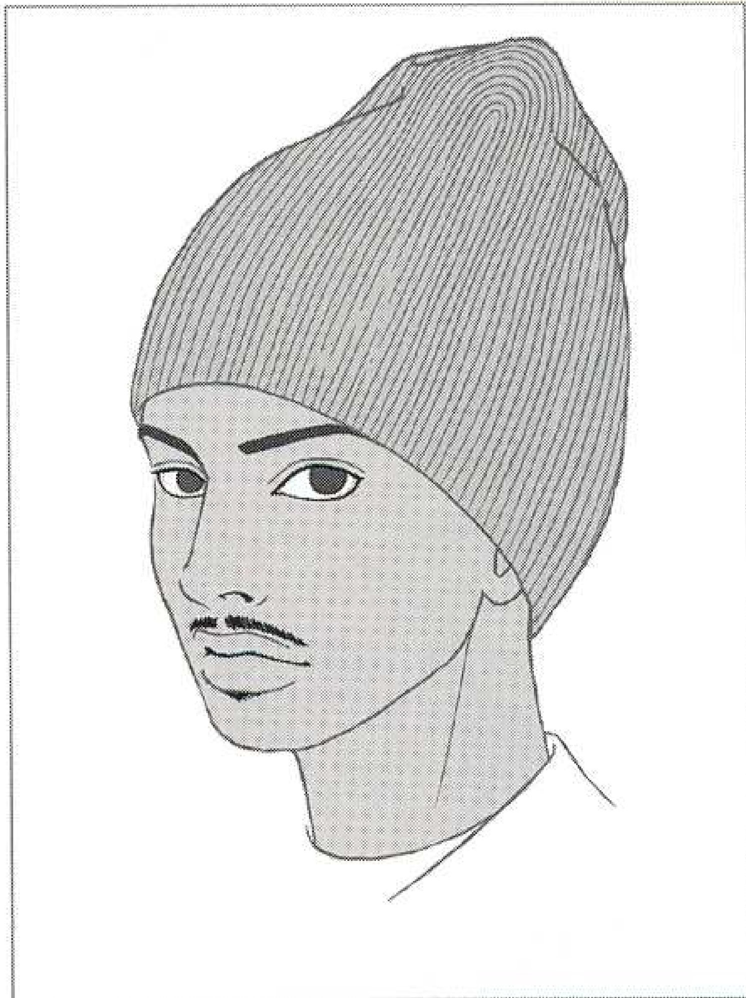
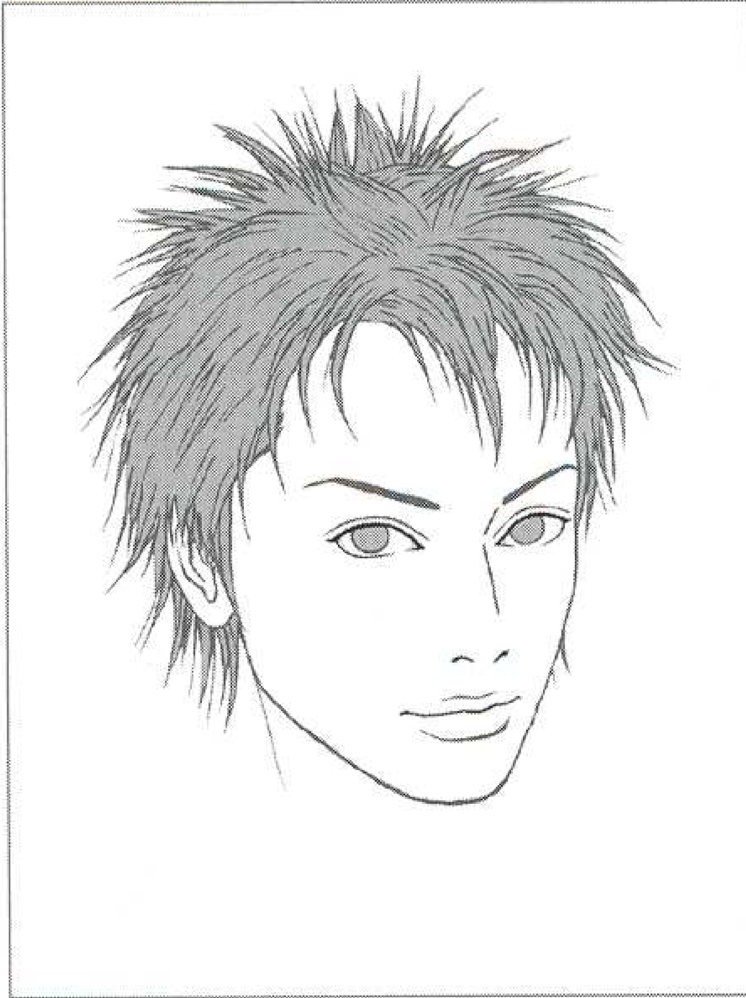
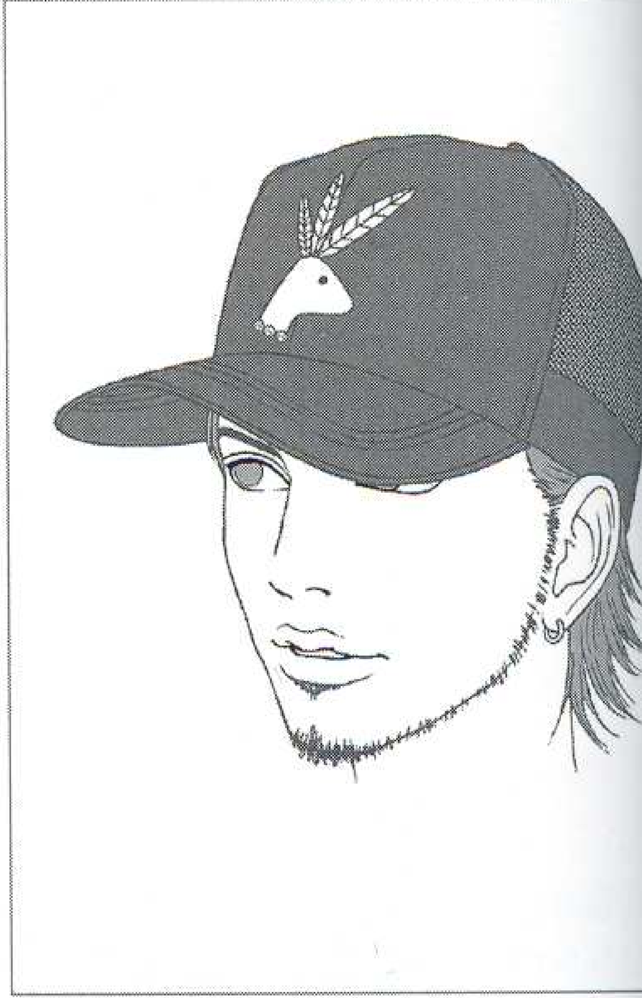

Formato del dibujo técnico

Estos cuerpos se han ampliado horizontalmente un 5% respecto a los usados en el Capítulo 1.
Cuando las prendas se dejan planas, su anchura horizontal se incrementa según el grueso del cuerpo.

